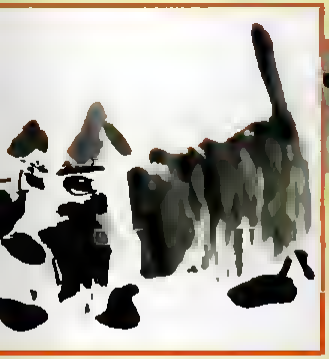
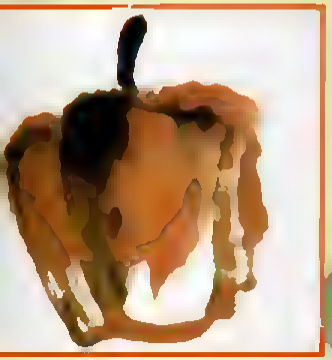
Сьюзан Фрэйм

Живопись сумi-э

Художественное пособие для начинающих





Арт-Родник

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. что такое суми-э? 6

Четыре сокровища 11

Основныв штрихи 23

Практичвское суми-э 35

Простое суми-э 55

Суми-э среднвй ствпени сложности 71

Более сложное суми-э 81

Компознцня 101

Как оформить работу 109

Галерея 121

Алфавитный указатель 126

Рвкомендуемая литвратура 128

Благодарности 128

Введение

Вишня в цвету!
С кисти моей
Капает песнь кукушки

Жанна Эмрих

Кэй Стрэтмэн Цветы и ветка сливы в синей вазе

Что такое суми-э?

Слово «суми» означает «тушь». Когда к суми добавляем э, получается «картина, написанная тушью». В наши дни на Западе принято называть суми-э любое изображение, написанное тушью с использованием технических приемов работы кистью, традиционно принятых в Азии. Искусство суми-э возникло в Китае около 6000 лет назад. Именно каллиграфия дала развитие живописи. Первая картина, написанная тушью на шелке, появилась около 200 лет до н. э. В эпоху династии Южная Сун (1127–1276 гг.) в живописные стили были внесены значительные усовершенствования, которые требовали артистичной импровизации в обращении с кистью. В основе подобной живописи лежало острое и непосредственное восприятие жизни. Именно в ту эпоху монахи буддийской школы дзэн (по-китайски – чань) завезли живопись тушью в Японию и другие азиатские страны.

В наши дни искусство живописи тушью приобрело мировую популярность. Художники суми-э происходят как из азиатских, так и неазиатских стран и являются представителями самых разных национальностей. Индивидуальный стиль каждого художника формируется под влиянием его собственного культурного опыта. Некоторые мастера пишут только черной тушью, другие оживляют черную тушь введением легких оттенков цвета, а некоторые сочетают черную тушь с яркими пятнами красок. Кое-кто использует технические приемы для изображения традиционных мотивов. Другие художники применяют классические средства живописи тушью для смелых экспериментов в поисках новых технических приемов и новых сюжетов. Кто-то пишет реалистично, в кто-то предпочитает абстракцию. Портретные композиции, природные мотивы и городские виды, растения и животные, реализм и абстракция, переходы от черного к тонким оттенкам серого и использование ярких цветов, – все это бесконечное разнообразие вписывается в широкое понимание термина «суми-э».

Сэсил Уэхара Дракон

Кисть танцует, а тушь поет

Китайская поговорка «Кисть танцует, а тушь поет» как нельзя лучше описывает суми-э. Сущность суми-э – это энергия и одухотворенность. Цель мастера суми-э заключается в том, чтобы ухватить самую суть того, что изображает художник. Не стоит пытаться передать то, что вы видите, так, как оно выглядит на самом деле. Ваше переживание объекта, ваше собственное ощущение натуры очень важно. Конечно, художник может писать реалистично, если таков его стиль, однако в суми-э всегда должен присутствовать элемент абстракции. Говорят, чтобы написать тот или иной предмет, нужно самому стать этим предметом. Попытайтесь ухватить энергию и жизненную силу цветка, камня или дерева. Эта жизненная сила называется чи (по-китайски ци).

Суми-э – это искусство импровизации. Так что будьте готовы к тому, что придется выбросить немало испорченной бумаги! Тушь впитывается в волокна бумаги почти моментально, и ее нельзя размыть или перекрыть. Все штрихи видны, их невозможно исправить или стереть. Поэтому суми-э является художественной формой, которой свойственна высочайшая степень свободы. Для того чтобы получать удовольствие от занятий суми-э, необходимо забыть о конечном результате и наслаждаться самим процессом живописи.

Малейшее движение кисти оставляет на бумаге несмываемый штрих. Общее ощущение жизненной силы, исходящее от картины, зависит от живости и силы мазков. Сильные штрихи придадут вашей живописи ощущение жизни и дыхания, а нерешительные мазки неизбежно оставят впечатление слабости. Когда вы освоитесь в живописи тушью, вы сможете понимать и ценить законченные работы. Вы почувствуете, как художник держал кисть, когда наносил каждый штрих, направление и скорость штрихов, сколько воды и туши было на кисти, насколько неуверенными или сильными были прикосновения кисти к бумаге.

Сьюзан Фрэйм. Бугенвиллия

Суми-э — это легкий ветер и аромат цветка

О качестве живописи тушью судят по определенным характеристикам. Наиболее важным показателем является выразительность работы кистью. Это имеет непосредственное отношение к вашей интерпретации сущности и жизненной силы выбранного сюжета.

Легко говорить о том, что живописное произведение должно быть одухотворенным. Но как вам, художнику, передать жизненную силу того, что вы изображаете? Лично для меня это медитативный процесс. Необходимо избавиться от пишних мыслей и успокоиться. Дышите ровно и глубоко. Сконцентрируйтесь на том, что собираетесь изобразить. Думайте об этом предмета. Что это? В чем сущность его природы? Каково его значение лично для вас? Вызывает пи этот сюжет в вашей душе нежные ощущения или, наоборот, энергичное чувство? Появляется пи у вас ощущение мощи или силы? В тот момент, когда в душе художника возникает связь с изображаемым предметом, художник может передать его по-своему, с помощью кисти и туши. Можно работать медленными, мягкими штрихами, свободными и вдохновенными или мощными и сильными. Главное, запомните следующее: ваше внутреннее ощущение гораздо важнее, чем внешний вид изображаемого предмета.

После того как вы ухватили суть изображаемого, вы можете приступить к обобщениям. Обобщения относятся и к внешнему виду объекта, и к ощущениям от этого объекта. С духовной точки зрения, мы прибегаем к обобщению и стилизации, чтобы выявить существенное в жизни. Это относится и к живописи. Упрощения в работа кистью помогают создать произведение живописи, приятное с эстетической точки зрения. Например, представьта себе работу кистью, выдержанную в красивых тонах. Если взять более темный тон туши, пострадает красота штрихов. Неудачную работу кистью можно подкорректировать с помощью других штрихов, но полностью избавиться от неудачного штриха невозможно. Обычно исправления тоже не особенно помогают, потому что каждый штрих все равно легко разглядеть. Как правило, чем меньше штрихов, тем лучше. Ваша цель заключается в том, чтобы удачно положить штрих с первого раза: чем проще, тем лучше.

Будучи одной из наиболее заметных характеристик суми-э, простота предполагает бережное использование штрихов. Делайте только та штрихи, которые необходимы для того, чтобы достигнуть поставленной цели. Какова ваша цель?

Сьюзан Фрэим. Гибискусы

Она заключается в том что именно вы хотите сказать Хотите ли вы сказать «Прекрасный цветок» «Дождливый день» «Довольные птицы» «Приближается гроза» Вам не нужно выписывать каждый листик, или лепесток, или все перья на крыльях птицы Не нужно писать каждый камень в пейзаже Необязательно даже обозначать линию горизонта Оставьте некоторые детали воображению зрителя В удачной живописной композиции всегда присутствует недосказанность предположения, но не детальное объяснение Живопись должна заключать в себе возможность интерпретации

Как вы принимаете решение по поводу того, что именно включить в живописную композицию? Одна из обязанностей художника состоит в том, чтобы отказаться от всего необязательного Тщательно продумайте, что собираетесь изобразить Если хотите написать розу, сначала вообразите ее Создайте в уме образ розы Какие физические характеристики соответствуют понятию «роза»? Возможно, вы подумаете о форме лепестков, общем силуэте цветка, расположении листьев и, конечно, шипов Все эти черты должны быть переданы в живописи Можно изменить число лепестков и то, как они расположены Не нужно включать в композицию все цветы, листья и ветви розового куста Достаточно написать одну розу и пару листьев на ветке Этого хватит для выразительной композиции

Ключевые моменты

1
Суми-э означает «картина, написанная тушью».

2
Живопись тушью берет свое начало в Китае, в искусстве каллиграфии.

3
Работайте кистью энергично.

4
Упрощайте, стилизуйте предмет изображения, старайтесь передать его дух.

Сьюзан Фрэйм Черная роза

Эдит Холлидэй.
Орхидея-мотылек

Суми-э – это одновременно техника живописи, ощущение и философия. Все это представляет собой целостный аккорд, но на существует по отдельности. Это легкий ветер и аромат цветка. Это энергия и дисциплина. Не протяжении долгого путешестаия к суми-э вы, возможно, будете снова и снова переписывать одну и ту же композицию, снова и снова отрабатывать индивидуальные штрихи. Запомнить, что практика дает опыт. Тренируйтесь до автоматизма. Тогда вам уже на придется думать о технике, можно будет сосредоточиться на других вещах. Успех приходит тогда, когда отключаются все мысли, художник предельно концентрируется и как бы «впитывает в себя» окружающий мир.

Когда положены последние мазки, я иногда удивляюсь, откуда явилась ко мне эта живопись, и как я постигла ее.

Для меня занятия живописью — это радостный духовный опыт.

Четыре сокровища

Четыре сокровища

Основные материалы, которые используют в процессе создания суми э известны как «четыре сокровища» К ним относятся тушь, тушечница, кисть бумага или шелк

Четыре сокровища тушь, тушечница кисть и бумага

Тушь

Тушь бывает двух видов жидкая и в форме палочки Палочка туши сделана из соснового или маслянистого угля и клейкого вещества Эту смесь заливают в форму, дают остыть и затвердеть Многие палочки туши украшены иногда рельефными узорами иногда расписаны цветными орнаментами. В былые времена палочки туши даже украшались аппликацией из листового золота и инкрустировались драгоценными камнями. Такая палочка могла стать слишком ценной чтобы пользоваться ею для живописи!

Палочки туши различаются по оттенку и качеству Тона варьируются от коричневатых до голубоватых это зависит от типа угля который использовали для приготовления туши Выбор оттенков коричневого или синего зависит от вкусов художника Качество туши может быть разным Тушь низкого качества состоит как бы из мельчайших гранул поэтому требует тщательного растирания прежде чем обретет черный цвет Тушь высокого качества растирается с легкостью, без скрипа или царапин, и почти сразу даёт глубокий, насыщенный оттенок черного цвета

Когда начинающий художник приходит в магазин где продаются принадлежности для суми э, ему очень трудно определить, какая тушь лучше Для новичка все палочки туши кажутся одинаковыми. Обычно, чем выше качество, тем выше цена палочки Однако и это не всегда так цена может зависеть и от того, в какой стране произведена тушь Не выбирайте тушь исходя только из цены Китайские сорта как правило дешевле японских из-за разницы в затратах на производство Некоторые художники могут «определить» качество туши по запаху Так что, если вы увидите человека, нюхающего тушь, то знайте перед вами опытный мастер Делайте покупки там, где продавец хорошо разбирается в сортах туши

Кроме цены существуют и некоторые другие ориентиры Японские палочки туши иногда маркированы золотыми и серебряными точками для обозначения качества Посмотрите на кончик палочки может быть там имеется от одной до пяти золотых или серебряных точек

Серебряные точки лучше чем золотые Кроме того чем меньше точек тем лучше качество туши Так что тушь с маркировкой одной серебряной точкой лучше чем тушь с маркировкой пятью золотыми точками Однако и эта система распространяется только на определенные виды туши Есть замечательные сор-

та японской туши которые на маркированы точками а китайская тушь вообще не имеет подобной маркировки Китайская тушь высшего сорта помечена на конце палочки числом 101

Продаются и бутылочки с готовой (жидкой) тушью Опять же она может быть разного качества Некоторые производители засекречивают ингредиенты из которых сделана тушь (это относится и к производителям палочек туши)

Общий совет старайтесь не пользоваться индийскими сортами туши, так как они содержат шеллак вредный для волосков кисти Предпочтительнее китайские японские или корейские сорта туши

Существуют отличия в использовании туши уже разведенной и растертой в тушечнице На мой взгляд, наибольшим недостатком жидкой туши является именно то, что пропущен замечательный процесс растирания палочки Мне кажется, что тушь из пузырька менее деликатна чем тушь растертая вручную

Однако к подобным выводам вы должны прийти самостоятельно после бесчисленного количества экспериментов как с той так и с другой тушью Существуют отличия и в том как два вида туши взаимодействуют с бумагой и водой Растертая тушь более устойчивая Она ложится на бумагу более компактно более фиксированно Тушь из бутылочки более текучая она больше растекается по листу прежде чем высохнет особенно в тех случаях когда вы смешиваете ее с водой Это можно предотвратить добавив в тушь немного клейкого вещества Существуют некоторые современные техники живописи, которые легче исполнить жидкой тушью благодаря ее склонности к сильному растеканию После того как вы поработаете и с тем, и с другим видом туши вы сами выберете тот который больше подходит для вашей манеры письма

Тушечница

В тушечницах растирают палочки туши Обычно тушечницы делают из сланца, однако начинающие художники могут использовать тушечницы из какого-нибудь материала с добавлением глины Поверхность на которой растирают палочку туши, должна быть достаточно ровной, чтобы в конечном итоге не было комочков В то же время эта поверхность должна быть несколько рельефной, чтобы по ней удобнее было растирать палочку Лучшие тушечницы на ощупь оставляют ощущение гладкости и даже мягкости Некоторые тушечницы украшены красивой резьбой или закрываются крышками из лакированного дерева Одни тушечницы круглые или квадратные другие – неправильной формы В художественных салонах чаще всего встречаются прямоугольные тушечницы, у которых плоское дно имеет наклон в сторону одной из более коротких стенок

Различные тушечницы с палочками туши

Чтобы развести тушь, налейте в тушечницу немного воды С помощью палочки выплесните воду из углубления в донышке тушечницы (у одной из стенок), и начните растирать палочку о дно тушечницы Давите на палочку очень легко, делайте круговые движения Не забывайте время от времени добавлять из углубления воду Растирайте до тех пор пока оттенок туши не станет очень темным тушь должна быть густой, как крем Продолжительность времени, которое потребуется для получения красивого черного оттенка, зависит от качества и от количества растертой туши Мне кажется что растирание туши – чудесное занятие

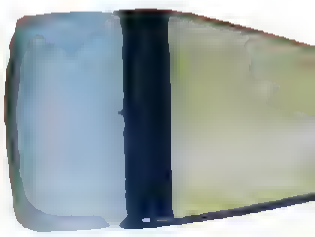
Говорят что в то время когда художник растирает тушь его сердце освобождается от суеты, чтобы он мог спокойно приступить к живописи

Думайте о том, что хотите изобразить думайте о кистях и красках забудьте о рабочем расписании и проблемах

Заботьтесь о своей тушечнице мойте ее каждый раз после использования только без мыла Следите за тем чтобы на поверхности не оставались слои туши от предыдущих занятий живописью Не используйте тушь, которая осталась от прошлого раза Во время путешествий тщательно оберегайте свою тушечницу чтобы она не треснула

Кисти

О красота кистей! Первая кисть появилась в Китае более 2000 лет назад. В наши дни художники пользуются кистями разных размеров, от очень маленьких до крупных. Некоторые гигантские кисти велики как швабры! Большинство кистей имеют бамбуковые ручки увенчанные наконечниками из кости. Для кистей используется шерсть самых разных зверей. Волоски разных животных дают особый эффект при соприкосновении с бумагой и с тушью. Для кистей чаще всего используются волоски овцы, соболя, ласки, кролика, а также конский волос. Мне приходилось видеть кисти из перьев цыпленка, щетины кабана, волосков дикой кошки, медведя, лося и даже крысиных усов.



В основном, кисти делятся на два типа: из коричневых или рыжеватых волосков (жесткие кисти) и из белых (мягкие кисти). Жесткие кисти делают из соболя, ласки, оленя, из конского волоса, словом, используются волоски животных с коричневым волосяным покровом. Основное качество кистей из коричневых волосков – это способность гибко реагировать на движение руки художника. Кисть из коричневых волосков высокого качества, она очень упруга. Кончик такой кисти хорошо сохраняет изначальную форму. Некоторые жесткие кисти также хороши для фактурных эффектов.

Мягкие кисти делают из белых волосков овцы или кролика, и они обычно лишены упругости. Начинающему художнику труднее управляться с такой кистью. Главное качество мягких кистей заключается в их способности впитывать жидкость. Если сравнивать мягкую и жесткую кисть одного размера, то окажется, что при работе кистью из коричневых волосков тушь закончится гораздо быстрее, чем при работе кистью из белых волосков. Мягкие кисти дают возможность наносить очень широкие и мягкие мазки.

Существуют и комбинированные кисти. Эти кисти состоят из волосков разного типа, так что сочетают разные характеристики. Обычно жесткие волоски расположены в центре комбинированной кисти и окружены мягкими, хорошо впитывающими волосками. Однако встречаются и такие варианты, жесткие волоски окружают мягкие.

Различные кисти после использования

Вот кисти, которые я рекомендую. Новая кисть с жесткими кончиками показана рядом с кистью, которой уже пользовались. Крупные кисти – это бамбуковая орхидея, мелкие – прожилки листа.

Новички могут обойтись всего двумя достаточно универсальными кистями хорошего качества: крупной кистью из коричневых волосков и мелкой кистью для проработки деталей.

Кисти тоже бывают разного качества. Мой совет: покупайте лучшую кисть, какую только можете себе позволить по финансовым соображениям. Это стоит затрат. Кисти высокого качества производятся в Китае, Японии и Корее, но их можно купить и в других местах. Определитесь со своими художественными задачами, прежде чем покупать кисть. Нужна ли вам кисть, дающая очень мягкие штрихи, или же очень крупные, грубоватые, сухие или мелкие и точные штрихи? Чаще всего, определенные типы кистей создаются для определенного вида штрихов, однако старайтесь свободно пользоваться кистью для получения штрихов разного типа. Пробовать новые кисти – одно удовольствие. Как только вы почувствуете настоящий интерес, то станете покупать все больше кистей, вот увидите.

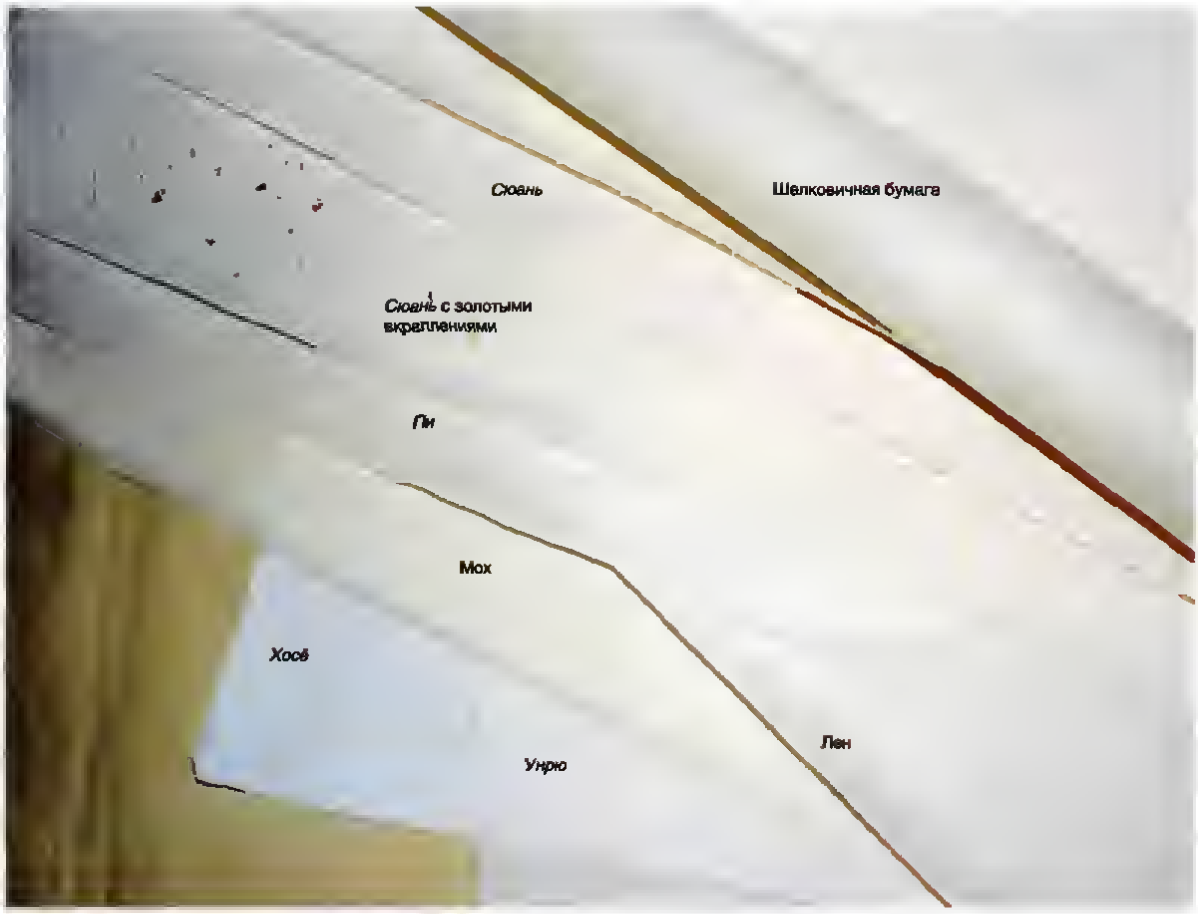
Для того чтобы поддерживать кисти в хорошем состоянии всегда тщательно промывайте их холодной водой после того, как закончили писать Не мойте кисти с мылом Сожмите мокрую кисть пальцами, чтобы стекла вода Можно обернуть кисть полотенцем и мягко сжать После того как вы отжали кисть, придайте ее кончику острую форму Если на конце кисти есть капелька, повесьте кисть просушиться Если петельки на конце кисти нет, положите кисть на край стола так, чтобы волоски находились в воздухе а не на поверхности стола Воздух должен циркулировать среди волосков кисти, чтобы она быстрее просохла Никогда не сушите кисть, поставив ее в сосуд вертикально, волосками вверх Если вы будете сушить кисть таким образом вода будет стекать с волосков к наконечнику, и в результате он отклеится от деревянной ручки Хранить кисть в вертикальном положении можно, но сушить – ни в коем случае Если вы берете кисти с собой в поездку, для большей сохранности оборачивайте их чем нибудь мягким Можете купить специальные бамбуковые салфетки для кистей Некоторые художники не только оборачивают кисти бамбуковыми салфетками но и перетягивают этот сверток резинками чтобы кисти плотно держались внутри Главное, не забудьте потом развернуть кисти и просушить их на воздухе

На иллюстрации показаны и подвешенные кисти, и кисти, положенные на край стола

Бумага

Первая бумага появилась в Китае в 105 году до н. э. как побочный продукт шелкового производства. Оставшиеся коконы шелкопрядов, волокна и нити использовались в производстве шелкового ватина. После того как ватин поднимали с рамы для просушки, на ней оставался тонкий лист из коротких шелковых волокон. Это и была первая бумага.

Различные виды бумаги



Буддийские монахи завезли бумагу в Японию. В наши дни и в Китае, и в Японии производят красивую бумагу, предназначенную для живописи тушью. Большинство сортов бумаги, подходящих для занятий суми-э, производят в Азии, хотя можно купить такую бумагу и в других странах.

На Западе бумага для суми-э известна как «рисовая бумага», хотя ее и не делают из риса. Ее производят из разнообразных растительных волокон: сандалового дерева, бамбука, шелковицы, хлопка и льна. Большинство производителей хранят в строгом секрете точную формулу производства фирменной бумаги. Чаще всего для суми-э используют бумагу, которая хорошо впитывает жидкость. В процессе производства в бумажную массу не добавляют смолу или клеящие вещества, какие обычно используются для получения гладкой поверхности бумаги. Добавление подобных веществ снизило бы впитывающие свойства бумаги. Тушь и вода свободно впитываются в поверхность бумаги для суми-э. Сорта бумаги без глянцевых добавок по-разному реагируют на тушь и воду – это зависит от типа бумаги и ее плотности. Тонкая бумага очень легкая, хорошо впитывает и легко рвется. Процесс живописи на такой бумаге очень трудно контролировать, потому что стоит нанести штрих, как тушь и вода мгновенно растекаются.

Тушь на глянцевой бумаге и на бумаге без глянца

Чем плотнее бумага тем меньше растекается тушь Из-за плотности бумаги тушь приходится наносить большее количество слоев поэтому она и не может растекаться моментально Иногда я думаю о плотных сортах бумаги, что они «пьют более жадно», потому что они забирают воду с кисти гораздо быстрее, чем тонкие сорта бумаги

Некоторые художники используют глянцевую бумагу Глянец препятствует свободному растеканию туши и воды Поэтому на глянцевой бумаге легче работать маленькими детальными штрихами Вместо того чтобы растекаться, тушь образует «лужицы», которые можно использовать для достижения определенных художественных эффектов Основная характеристика глянцевой бумаги сводится к тому, что она не может сохранить градации оттенков туши а мазки на такую бумагу всегда ложатся отдельно Оттенки туши быстро сольются в один тон, а штрихи будут казаться плоскими Вследствие этого, глянцевую бумагу часто используют для технических приемов, которые требуют перекрывания нижних слоев туши верхними

Лучшие сорта бумаги для суми-э производятся вручную. Однако для того, чтобы практиковаться, можно найти бумагу, произведенную промышленным путем – в форме маленьких листов, рулонов или альбомов. Китайские листы бумаги имеют стандартные размеры: самый маленький составляет 70 x 140 сантиметров. Можно разрезать этот лист для исполнения небольших этюдов.

Следующие сорта бумаги прекрасно подходят для суми-э: китайская сюань (по-японски – сюэн) и японская бумага гасэнси. В Японии также производят прекрасную бумагу, которая называется хосё. Она очень белая, плотная и на ощупь напоминает ткань. Можно найти и декоративные сорта бумаги, которые подходят для суми-э. Например, бумагу сюань с золотыми вкраплениями или тонкую, прозрачную бумагу с длинными шелковистыми волокнами – это сорт унрю.

Поэкспериментируйте с разными сортами бумаги, чтобы найти тот, который вам больше понравится. По мере того, как вы будете экспериментировать с разными живописными приемами и сюжетами, вы обнаружите, что сорт бумаги оказывает влияние на конечный результат работы.

Подсохшая тушь на бумаге без глянца

А это эффект на глянцевой бумаге

На заметку

Записывайте название сорта бумаги на краю листа, чтобы знать, какой сорт покупать, когда вам еще понадобится такая бумага.

Краски

Многие художники суми-э предпочитают работать только черной тушью, не используя краски. Говорят, в черном можно увидеть все цвета радуги. Художник находит множество нюансов черного цвета, от глубоких до еле уловимых серых оттенков. Когда тона так разнообразны и богаты, легко представить себе, как бы выглядела эта живопись в цвете.

Однако, если вы любите цвет, в какой-то момент вам захочется использовать его в живописи. Существует несколько типов красок, которые можно использовать в суми-э. Традиционные японские красители имеют форму прозрачных палочек или полупрозрачных уплощенных шариков. Традиционные китайские красители бывают в форме маленьких прозрачных кубиков, изготовленных из растительных веществ и порошков, приготовленных из минералов.

Прозрачные акварельные краски, распространенные на Западе, также подходят для живописи суми-э. К тому же их легче найти, нежели азиатские аналоги. В основном, используется только красный, синий и желтый цвета. Их можно смешивать между собой для получения других цветов. Однако разные сорта красок при смешении дают резные оттенки. Поэтому выбор того или иного сорта краски имеет большое значение.

Базовая палитра

Ализариновая красная, или кадмий красный темный
Ультрамарин, или индиго (синий цвет)
Кадмий желтый темный
Сиена жженая (коричневый цвет)
Белая гуашь
(гуашь – это непрозрачная акварель)
«Волшебный» зеленый
(смешайте белую и изумрудно-зеленую гуаши)

Тюбики и смешанные цвета

Ключевые моменты

1. Тушь бывает двух видов: палочки и жидкая тушь. Оба вида подходят для сумн-э. Не используйте индийскую тушь, так как она содержит шеллак.

2. Чтобы получить тушь из палочки, разотрите ее в тушечнице с водой.

3. Кисти из коричневых волосков очень упруги и чувствительны к движениям руки художника.

4. Кисти из белых волосков очень мягкие и впитывают много туши и воды.

5. Комбинированные кисти, как правило, обладают и тем, и другим из вышеперечисленных качеств.

6. Для начинающих художников необходимы только две кисти: большая, из коричневых волосков, а также маленькая кисть для проработки деталей.

7. Не мойте кисти с мылом. Сушите кисти, подвявшие их волосками вниз, или кладите их на край стола, чтобы волоски оставались на весу.

8. Используйте бумагу без глянца: она хорошо впитывает воду и тушь.

9. Выбор сорта бумаги – индивидуальное дело художника. Попробуйте работать с разными сортами, чтобы знать, какой больше нравится лично вам.

10. Красители бывают в форме палочки, порошка, кубиков и в тюбиках. Примеры, приведенные на иллюстрациях в данной книге, выполнены акварелью в тюбиках.

Основные интерьеры

Подготовка рабочего места

До того как вы приступите к живописи, необходимо подготовить рабочее место. Вы будете писать на столе, так что подстелите что-нибудь, чтобы его не испачкать. Используйте фетр (лучше всего белый) или несколько газетных листов. Фетр или газета не позволят воде и туши протечь на стол, а потом впитаться снизу в бумагу. Если вы правша, большинство материалов для работы следует расположить справа от листа бумаги. Если вы левша, разложите их слева. Дальше всего поставьте баночку с водой для промывания кисти, затем тушечницу и тарелочки с тушью. Тряпка для промокания кисти должна лежать рядом с бумагой. Оставьте место для дополнительных кистей.

Вам понадобятся:

Кисти
Тушь (жидкая или палочка)
Тушечница (если пользуетесь палочкой)
Краски (если они нужны)
Баночка для промывания кистей
(2 или 3 баночки, если вы используете краски)
Маленькие белые тарелки, для того,
чтобы смешивать цвета
(2 тарелки, если вы работаете только тушью,
несколько тарелок, если используете краски)
Бумага – любая, пригодная для суми-э
Белый фетр или газета,
чтобы подстелить под бумагу
Салфетка, чтобы промокать кисти
Тяжелый предмет, удерживающий край листа
(необязательно, но полезно)

Правильно подготовленное рабочее место, в том числе и подставка для кистей

Подготовка к живописи

Шаг 1

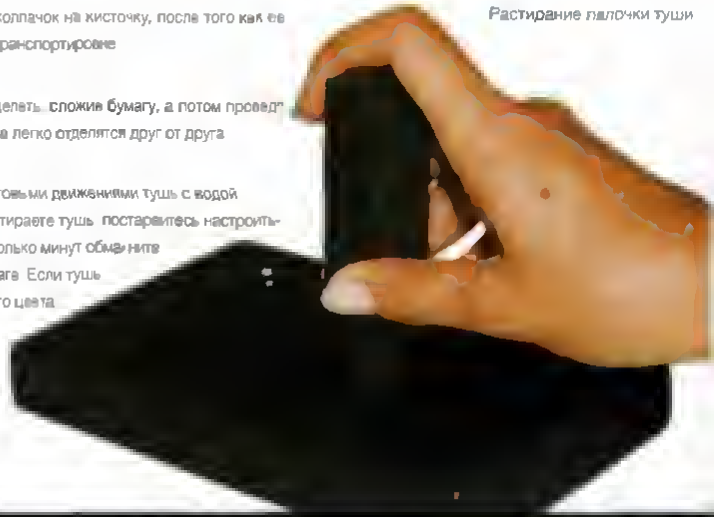
Новые кисти всегда жесткие, поэтому сначала вымочите их в холодной воде, чтобы они стали мягкими и эластичными. Не надевайте колпачок на кисточку, после того как ее разработали. Колпачки надевают только при транспортировке.

Шаг 2

Разорвите лист бумаги пополам. Это легко сделать: сложив бумагу, а потом проведя в месте сгиба мокрой кистью. Половинки листа легко отделятся друг от друга.

Шаг 3

Если вы пользуетесь палочкой, разотрите круговыми движениями тушь с водой на плоской поверхности тушечницы. Пока растираете тушь, постарайтесь настроиться на свежее восприятие сюжета. Через несколько минут обмакните кисть в тушь, а затем проведите кистью по бумаге. Если тушь оставляет плотный мазок насыщенного черного цвета, она готова. Мы назовем такую тушь «темной». После того как закончите растирать тушь, промокните палочку полотенцем.



Растирание палочки туши

Шаг 4

В том случае, если вы пользуетесь жидкой тушью налейте ее немного на одну из тарелок Растирать не нужно Назовем тушь на этой тарелке тоже «темной тушью»

Темная и светлая тушь

Шаг 5

На отдельной тарелке с помощью кисти подмешайте к туши воду и разведите ее до светлого оттенка Хорошо перемешайте Попробуйте полученный оттенок на бумаге Этот мазок должен иметь светлый оттенок значительно светлее темной туши, но в то же время значительно темнее чистой воды Мы назовем это «светлой тушью»

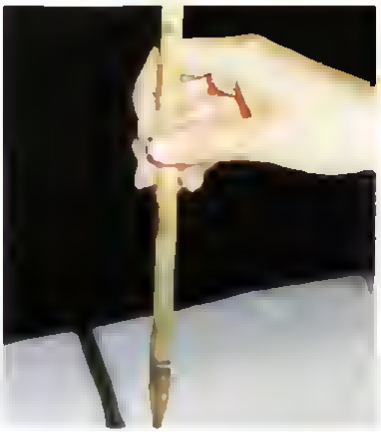
Шаг 6

Вы можете заниматься живописью стоя или сидя Поступайте так, как вам удобнее Я обычно пишу стоя, потому что так чувствую себя гораздо энергичнее Я могу двигаться в процессе живописи Когда я стою мои руки и тело полностью свободны

Добивайтесь легкого оттенка туши на отдельной тарелке

Как держать кисть

Давайте начнем с основных правил, как грамотно держать кисть. Держите кисть вертикально большой палец расположен на одной стороне кисти, указательный и средний пальцы – на дру гой Безымянный палец расположен позади кисти, а его ноготь соприкасается с кистью Это очень похоже на то, как держат японские палочки для еды Так что если умеете обращаться с палочками, то и с кистью проблем не возникнет Преимущества такого положения кисти заключаются в том что ваша рука может свободно двигаться Вы сможете поворачивать пальцы, запястье и руку на 360°, это вам очень пригодится Есть и другое преимуществао Поскольку вы будете держать кисть совсем на так, как привыкли держать ручку или карандаш, у вас появятся новые навыки для работы кистью.



Вот таким образом кисть держат правильно

Погружение в тушь

Суми-э – это художественная форма, для которой очень важна простота Тушь драматична и выразительна Темные и светлые тона туши представляют и дух и цветовую гамму мира материального и мира внутреннего Говорят что «черная тушь – черная и в то же время не черная» Мы наносим штрихи кистью очень экономно, используя и темные, и светлые оттенки Назовем процесс погружения кисти в тушь «набиранием туши на кисть»

Качество ваших штрихов основано на технике набирания туши на кисть На развитие этой техники уходит немало времени Так что запаситесь терпением и не переживайте, если не получится с первого раза Некоторые мои ученики думают, что для этого требуется целая жизнь Тем не менее все они получают удовольствие от самого процесса обучения

Для начала прополощите кисть в чистой воде Затем опустите ее на полотенце, чтобы удалить лишнюю воду Думайте об этом следующим образом ваша кисть наполнилась водой, так что нужно освободить немного места для туши Поэтому кисть нужно немного промокнуть полотенцем Вода не должна капать с кончика кисти Но в то же время она не должна быть слишком сухой, иначе ее волоски распушатся

Промокаем кисть полотенцем

Окуните кисть в тарелочку со светлой тушью и наполните ее тушью примерно на $^3/_4$ объема. Затем еще раз промокните кисть полотенцем, чтобы убрать лишнюю тушь.

Наконец, опустите кончик кисти в темную тушь. Вы можете контролировать тоновую насыщенность каждого штриха количеством туши, которую набираете на кисть. Сначала попробуйте набрать на кончик кисти капельку темной туши. Проведите по бумаге линию и вы увидите, что в этом мазке совсем немного черного и много серого тона. Теперь наберите на кончик чуть больше темной туши и снова сделайте мазок. Этот штрих выглядит на сколько более темным. Так что насыщенность тона каждого мазка полностью зависит от того, сколько темной туши вы набрали на кончик кисти. В процессе работы у вас возникнет необходимость в очень темных мазках, но вам никогда не понадобятся просто серые мазки, без всяких тональных вариаций. Именно мазки без тональных вариаций выдают неумение художника набирать на кисть правильное количество туши.

Набираем тушь на $^3/_4$ кисти

Пока вы учитесь писать, промывайте кисть после каждого мазка. Таким образом, вы увидите связь между количеством туши, набранным на кисть, и мазком, который в результате возникает на бумаге. Когда вы освоитесь с тем, сколько туши надо набирать на кисть, вам вероятно, не придется споласкивать кисть так часто.

Набираем тушь на кончик кисти

Мокрые и сухие, быстрые и медленные штрихи

Ну что ж, пришло время попробовать разные штрихи. Прикоснитесь кистью к бумаге. Обратите внимание, как впитывается тушь, как она растекается по бумаге. Степень растекания зависит от того, сколько жидкости на кончике кисти, а также от скорости, с которой кисть движется по бумаге. Попробуйте сделать разные мазки, чтобы почувствовать, о чем идет речь.

Упражнения 1–3

Упражнение 1

Для начала, наберите на кисть и светлую, и темную тушь, используя базовую технику набирания туши: не промокая кисть очень сильно. Затем, держа кисть в вертикальном положении, медленно проведите ею по бумаге. Очень медленно. А следующий штрих нанесите очень быстро. Когда вы работаете мокрой кистью и проводите штрих очень медленно, бумага впитывает много воды, так что тушь обильно растекается. Когда вы ускорите движение кисти, бумага впитает меньше жидкости, так что и тушь растечется меньше. Вы увидите также, что, чем быстрее нанесен штрих, тем более фактурным он выходит.

1 Мазки, [illegible] тональные градации. [illegible] каплю темной туши на кончике кисти для получения более светлых штрихов и больше темной туши – для темных штрихов

Упражнение 2

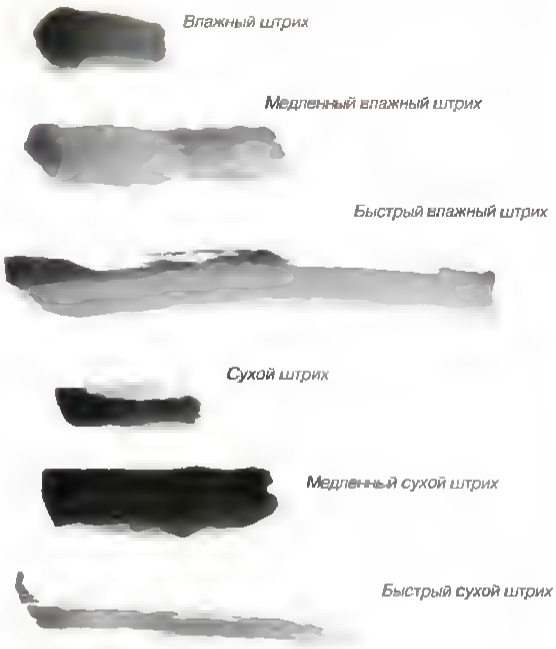
Теперь попробуйте проделать то же упражнение с более сухой кистью. Наберите ие кисть светлую и темную тушь, используя базовую технику иабирения туши. На этот раз придется более тщательно промокнуть кисть полотенцем после того, как вы опустили ее в чистую воду, а затем еще раз промокнуть кисть после светлой туши, и еще раз – после темной. Затем медленно проведите кистью по листу бумаги. Обратите внимание, что сухая кисть, когда ею работают в медленном темпе, оставляет на бумаге штрих, очень похожий на мокрый мазок. Медленное движение кисти позволяет туши и воде просочиться на бумагу. Теперь проведите кистью по бумаге очень быстро. Вы увидите, что штрих выглядит совсем сухим, а тушь и вода едва впитались.

Используя разные скорости движения кисти, а также разные степени сухости или влажности кисти, вы освоите основы владения кистью. Проследите за тем, чтобы в каждом штрихе получались тональные вариации.

Упражнение 3

Проведите по бумаге несколько линий, а затем поверх этих линий еще несколько в разных направлениях. Видите, как нижние линии просвечивают сквозь верхние? Неудачные штрихи нельзя исправить, потому что каждый штрих все равно будет виден. Нельзя стирать штрихи, потому что тушь очень чувствительна. Как видите, если в живописной композиции слишком многие штрихи накладываются друг на друга, это разрушает простоту.

2



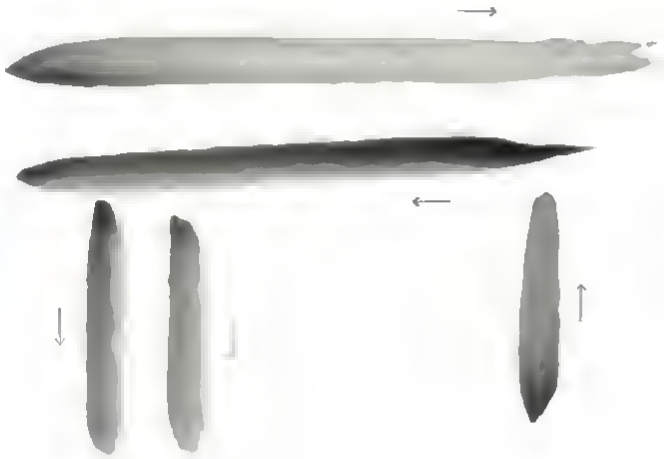
3 *Живопись тушью нельзя исправить, потому что нижние штрихи просвечивают сквозь верхние*

Четыре основных штриха

Существует четыре основных штриха и множество их разновидностей. Научитесь делать эти штрихи хорошо, ведь вы все время будете ими пользоваться. Поначалу вам придется сражаться с кистью и тушью. Помните, основная цель – добиться полного контроля над материалами и техническими приемами. Когда вы добьетесь успеха, можно отказаться от жесткого контроля и писать свободно, без колебаний. Итак, берите кисть и приступайте к работе.

Подвижный штрих

Позиция запястья руки и кисти, подвижный штрих

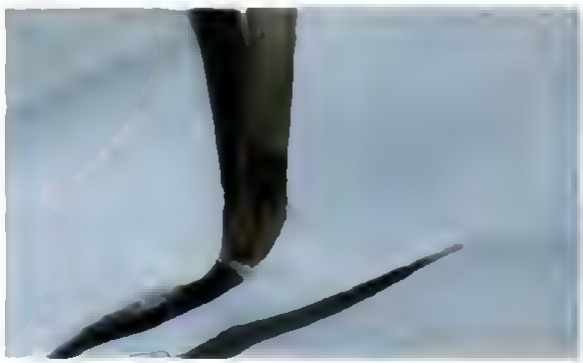


Проведите кистью по бумаге, удерживая ее в строго вертикальном положении, перпендикулярно бумаге. Двигайте всей рукой, не только запястьем. Если будете держать кисть немного под углом, все равно получится подвижный штрих. Обратите внимание, что ваша рука задает направление движения штриха, кончик кисти только следует движению руки. Иногда этот штрих называют «мазок центром кисти», потому что тушь попадает на бумагу из центральной точки кончика кисти. Этот вид штриха пригодится вам для изображения многих предметов: ветвей деревьев, стеблей цветов, прожилок на листьях, кошачьих усов, движений на воде, клювов птиц – и это только немногие предметы, которые можно передать с помощью такого штриха.

Штрих с давлением

На самом деле, штрих с давлением является разновидностью подвижного штриха. Мы выделяем этот штрих как отдельный технический прием.

Проведите кистью по бумаге, удерживая ее в вертикальном положении, перпендикулярно бумаге. На этот раз в момент проведения линии немного нажмите, а потом приподнимите кончик кисти. Сделайте так несколько раз, чтобы линия была то узкая, то широкая. Кисть должна находиться строго вертикально, чтобы давление было на ее кончик.

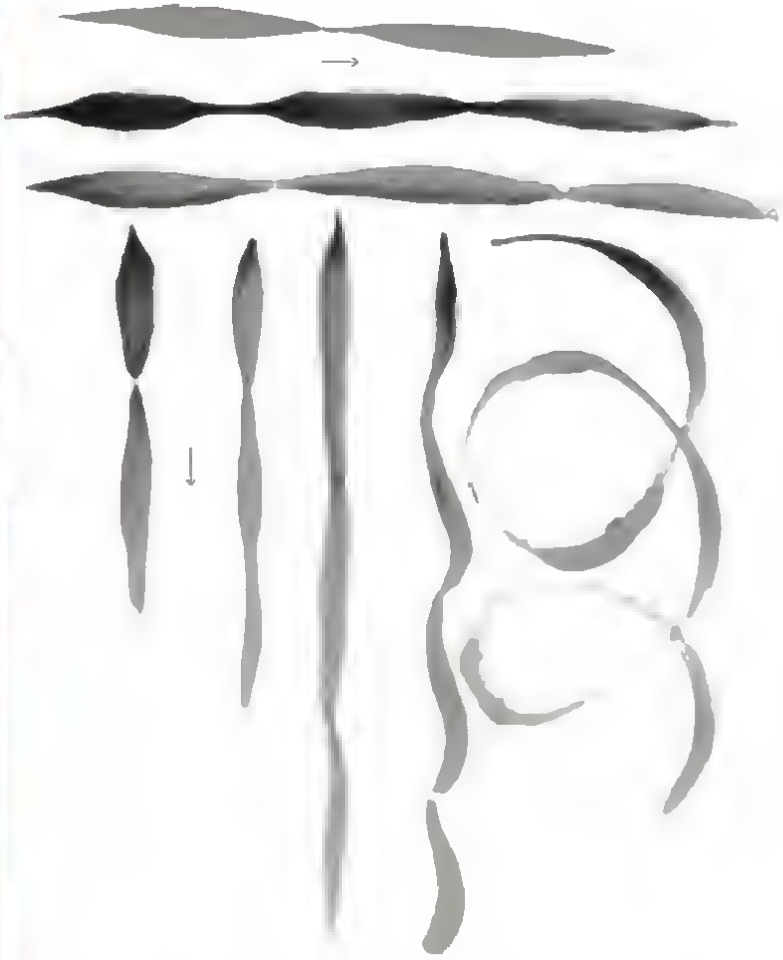


Кончик кисти

Давление на кончик кисти и последующий подъем должны быть плавными, а не резкими и прерывистыми. Двигаться должна вся рука целиком, с постоянной скоростью. Для начала ведите линию медленно, руку держите ровно. Если вы все делаете правильно, ваша рука в движении, а кисть скользит по бумаге. Утолщение получается слишком широким, если вы надавливаете на кончик кисти слишком сильно или кисть слишком мокрая. Ведите линию самым кончиком кисти, а не всей кистью целиком. Кроме того, если получаются кляксы вместо изящных линий, то движение вашей руки лишено плавности. Замедлите движение и сконцентрируйтесь на постоянном ритме. Для этого штриха идеально подходит кисть из коричневых волосков или комбинированная кисть. Кисть, обладающая упругостью, будет чутко реагировать на давление, а потом восстанавливать первоначальную форму – это облегчит задачу художника. Отрабатывайте этот штрих не бумаге во всех направлениях. Также попробуйте провести такую линию круговым движением.

Положение руки: штрих с давлением

Приподнимаем кончик кисти



В процессе отработки штрихов заканчивайте каждую линию, медленно приподнимая кисть, чтобы в конце линия сужалась до точки. Это опять же следует делать с постоянной скоростью, а кончик кисти приподнимать очень плавно. Есть еще один совет, которому необходимо следовать. Давите не кончик кисти и плавно приподнимайте его, ни в коем случае резко не обрывая штрих в конце линии. Тогда получится красивое окончание штриха.

Штрих с давлением пригодится вам для изображения листьев бамбука, ивы, травы, камышей, ирисов и иризантем.

Боковой штрих

Третий вид штриха, который следует освоить, – это боковой штрих. Возьмите кисть вертикально, а потом наклоняйте ее до тех пор, пока она не окажется под углом примерно 45° к бумаге. Теперь проведите кистью по бумаге, чтобы тушь стекала с боковой стороны кисти. Это не то же самое, что подвижный штрих, исполненный наклоненной кистью. Обратите внимание, что в том и в другом случае кисть держат по-разному (см. фото).

Боковой штрих: боковая сторона кисти скользит по бумаге

Положение запястья и кисти: горизонтальный боковой штрих

Настоящий боковой штрих поначалу кажется неуклюжим, потому что рука немного выворачивается. Попробуйте поработать боковым штрихом, проводя на бумаге горизонтальную линию. Если вы все делаете правильно, кончик кисти все время будет направлен в одну сторону – или к верхнему, или к нижнему краю листа, – в то время как кисть движется вбок через весь лист.

Горизонтальный боковой штрих: кончик кисти направлен к верхнему краю листа, в то время как кисть движется вбок по бумаге

Вертикальный боковой штрих: кончик кисти направлен к левому краю листа, а кисть движется вверх

А теперь попробуйте провести линию боковым штрихом вверх или вниз по листу бумаги. Если вы правша, кончик кисти должен быть направлен к левому краю листа, в то время как кисть будет двигаться по листу вверх или вниз. Если вы левша, то во время движения кисти ее кончик будет направлен к правому краю листа.

Боковой штрих понадобится вам для изображения стеблей бамбука, цветочных лепестков, всех видов листвы, облаков и горных вершин. В сочетании с подвижным штрихом боковой штрих пригодится для изображения стволов деревьев и ветвей.

Запястье и кисть: вертикальный боковой штрих

Вертикальный боковой штрих

Штрих с втиранием

Еще один важный штрих, который необходимо освоить, – «штрих с втиранием». Держите кисть вертикально, как в случае с подвижным штрихом, затем немного ослабьте ручку кисти, чтобы она чуть наклонилась. Сильно надавите на кисть. Теперь поверните основание кисти в сторону. Я называю это «штрихом с втиранием», потому что вы как бы втираете основание кисти в бумагу. В этом штрихе основание кисти участвует гораздо больше, чем кончик. Будьте осторожны, если надавите на основание кисти слишком сильно, бумага порвется. Вы будете использовать этот вид штриха для изображения некоторых видов цветов, например, пиона или цветущей сливы. Вы также будете комбинировать этот штрих с другими типами штрихов.

Ключевые моменты

1. Набирайте на кисть сначала воду, потом светлую тушь, а затем темную – именно в таком порядке. Промокайте кисть, чтобы убрать лишнюю жидкость.
2. Мокрая и сухая кисть оставляет на бумаге совершенно разные мазки.
3. Быстрые и медленные штрихи отличаются разными эффектами.
4. Раз нанесенные штрихи невозможно перекрыть или исправить.
5. Подвижный штрих наносится кистью в строго вертикальном положении, так что тушь стекает с самого кончика кисти.
6. Попеременно прижимая к бумаге и поднимая кончик кисти, получают штрих с давлением – то широкую, то узкую линию.
7. Боковой штрих получают, опуская кисть на лист и проводя линию боковой стороной кисти.
8. Штрих с втиранием исполняют, придавливая кончик кисти к бумаге и вращая основанием кисти.

Положение кисти для штриха с втиранием

Теперь, когда вы освоили четыре основных технических приема, вам следует знать, что существует множество других штрихов. Большинство из них являются вариациями четырех освоенных вами штрихов либо их комбинациями. В Азии каждый штрих описывается образно, например, «крысиный хвост», «шляпка гвоздя», «рог оленя», «рыбья кость» и «рыбий хвост». Для наших целей назва ия штрихов несущественны. Я призываю вас изобретать свои собственные штрихи. Работайте кистью в разных направлениях. Надавливайте на кисть, делайте ею мелкие волнообразные движения, трите кистью по бумаге, даже царапайте или скоблите. Что бы вы ни делали, все вполне привлемо. Особенно, если это соответствует вашим художественным задачам.

Практическое сути – 2

Польза альбома с набросками

Для того чтобы изобразить что-то, вы должны хорошо знать этот предмет. Если вы никогда не видели розу, вы не сможете передать в живописи ее красоту. Изучайте природу. Выйдите из дома, погуляйте в саду. Проидитесь по берегу реки. Внимательно рассмотрите цветы в вазе. Не рассчитывайте на то, что можно получить знания только из книг, потому что опыт реальной жизни ничем не заменишь.

Страницы из книги набросков

По мере того как вы изучаете натуру, заполняйте свой альбом набросков полезной информацией. Делайте зарисовки под разными углами, с разных точек зрения, фиксируйте детали, отмечайте цвета. Ваши наброски не должны быть произведениями искусства. Это просто рабочий материал. Наброски напомнят вам момент, когда пришло вдохновение. Эти линии, точки и записи могут быть понятны только вам.

Вид на берег озера Великого от летнего домика Нанибуджу, Миннесота

Роза брата Кэдфазля, ботанический сад Ван Дузен, Ванкувер

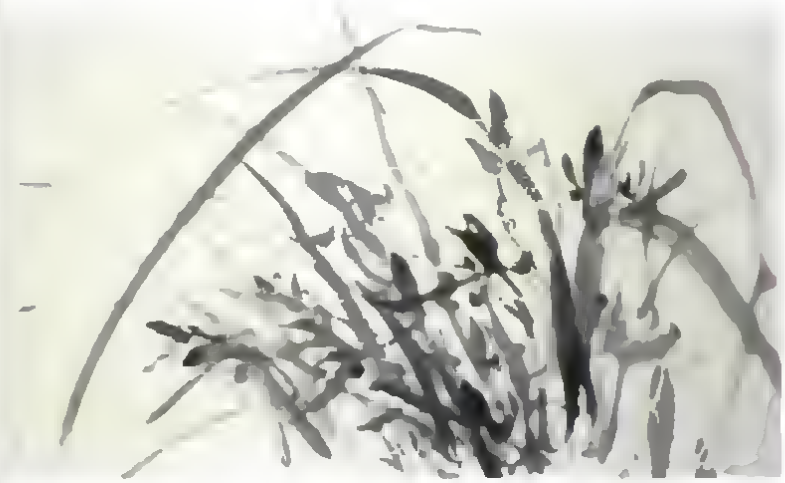
Путь к мастерскому владению кистью очень сложен, начинать в одиночку вероятно, очень тяжело. Поэтому я предложу вам несколько вариантов работы, расписанных поэтапно. Если вы проделаете эту работу, то, надеюсь, в конце концов сможете увидеть новыми глазами цветок в своем саду и выработать те штрихи, которыми можно его изобразить.

«Четыре благородных мужа»

Первые четыре примера известны в восточной традиции как «четыре благородных мужа». Орхидея, бамбук, цветы сливы и хризантема символизируют четыре времени года. Кроме того, им приписывают благородные качества характера, которые во времена Конфуция полагалось развивать в себе каждому человеку для праведной жизни. Эти четыре сюжета являются базовыми для суми-э. Штрихи, которые используются для изображения «четырех благородных», подготовят вас к изображению любого другого предмета. Поскольку эти сюжеты являются основными для суми-э, в демонстрации не будут использоваться краски. Только черная тушь. Таким образом вы сможете увидеть и штрихи и оттенки туши, не отвлекаясь на цвет.

Пишем дикую орхидею

Дикая орхидея – символ весны. Она олицетворяет милосердие и изящество. Ваша цель – с помощью штрихов передать грациозность листьев и цветов.



Сьюзан Фрэйм. Дикая орхидея

Подготовка

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Применяя штрихи с давлением, напишите длинные, изящные листья цветка.
3. С помощью коротких штрихов с давлением напишите лепестки цветов. Их кончики должны получиться заполненными темной тушью.
4. Напишите стебли цветов, затем соедините стебли с цветами.

Для начала подготовьте кусок бумаги нужного вам размера и положите его перед собой ровно на впитывающую поверхность (фетр или газету). Теперь разведите темную и светлую тушь. Хорошо прополощите большую кисть, промокните излишек воды тряпочкой. Наберите $^3/_4$ кисти светлой туши, промокните, а затем наберите на кончик темную тушь.

Листья

Первым элементом будущей орхидеи, который появится на бумаге, будут листья. Потом цветы, а затем уже стебли. Листья орхидеи пишут штрихами с давлением. Сидя прямо, держите кисть в вертикальном положении, придерживая лист бумаги рукой.

Штрих, изображающий лист

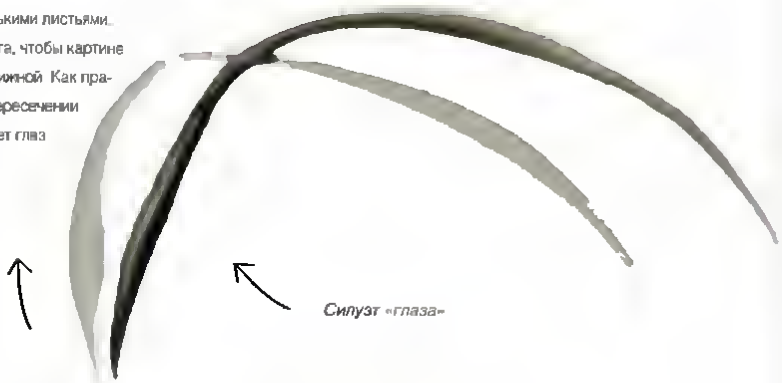
Шаг

Прикоснитесь кончиком кисти к бумаге в нижней части листа. Вначале слегка надавите на кисть, затем приподнимите ее и легко проведите через лист. В процессе движения слегка надавите не кисть еще раз, а потом опять приподнимите ее. Ведите линию плавно. Во время движения кисти работайте всей рукой. Чтобы завершить силуэт листа, постепенно поднимайте кончик кисти.

Листья орхидеи клонятся вниз под собственной тяжестью. Они должны изгибаться легко. Если лист поднимается вверх и выглядит так, будто качается из стороны в сторону, то это явно не лист орхидеи. Но если у вас получатся такие листья, не расстраивайтесь. Следует даже запомнить, как они получились, потому что этот технический прием потом пригодится для изображения других растений, например водорослей.

Шаг

Можете написать орхидею с несколькими листьями. Листья должны пересекать друг друга, чтобы картине выглядела более интересной и подвижной. Как правило, первый и второй листья при пересечении образуют форму, которая напоминает глаз.



Шаг

Третий лист пересечет «глаз» в каком-нибудь другом направлении. Пучки из нескольких листьев так и образуются: сначала создаем силуэт «глаза», затем пересекаем его новыми линиями.

Шаги 4 и 5

Теперь изображено все растение а не отдельные его листья На иллюстрациях продемонстрировано, насколько изящны движения кисти и в каком порядке следует делать штрихи Игра светлой и темной туши дает возможность показать пространственную глубину композиции Листья, которые ближе к зрителю, будут темнее Для изображения этих листьев следует набрать на кисть больше темной, чем светлой туши Листья, которые удалены от зрителя, должны быть светлее по тону Кончики листьев должны плавно и красиво сужаться до точки Хорошо, если кончики некоторых листьев окажутся более «рваными» – это будут «листья с характером» Однако, если все листья выглядят рваными, это значит, что вы не освоили технику плавного отрыва кисти от листа

Цветы

Для изображения цветов также используется крупная кисть Художники часто пишут два разных вида дикой орхидеи Основное отличие сводится к числу цветов на стебле Орхидея на вашей картине может иметь по одному цветку или по нескольку на каждом стебле В любом случае, у каждого цветка орхидеи по пять основных лепестков и сердцевина напоминающая воронку Художники называют ее «сердцем цветка»

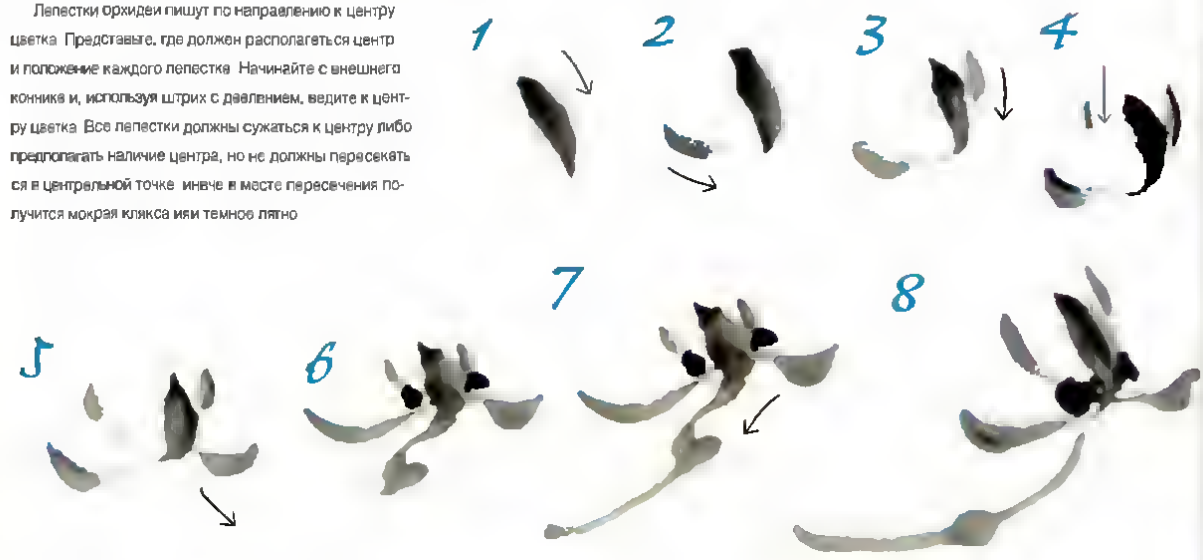
Лепестки дикой орхидеи обычно пишут светлым тоном с небольшим черным пятном на кончике каждого лепестка Вам нужно набрать на кисть светлую тушь, а затем добавить немного черной Каждый лепесток мы будем писать коротким штрихом с давлением Поэтому держите кисть вертикально, другой рукой придерживая бумагу

Кисть и штрих изображающий лепесток орхидеи

Цветы в различных ракурсах

Теперь легко прикоснитесь к бумаге кончиком кисти, слегка надавите на него, проведите короткий штрих, затем поднимите кисть В общем, это тот же вид штриха, которым вы писали листья, однако он гораздо короче. Как и в случае с листьями, не поднимайте кисть резким движением. Поскольку штрих маленький, то и движение кисти будет небольшим.

Лепестки орхидеи пишут по направлению к центру цветка. Представьте, где должен располагаться центр и положение каждого лепестка. Начинайте с внешнего кончика и, используя штрих с давлением, ведите к центру цветка. Все лепестки должны сужаться к центру либо предполагать наличие центра, но не должны пересекаться в центральной точке: иначе в месте пересечения получится мокрая клякса или темное пятно.



Направление штрихов и порядок их исполнения

Процесс изображения цветов орхидеи очень ритмичен. Когда я пишу орхидеи, моя кисть танцует. Движения штрихов направлены из стороны в сторону. Например, представим, что первый лепесток будет центральным. Ведем штрих от внешнего кончика этого первого лепестка, кисть скользит к центру цветка и поднимается. Не прерывая движения, переносим кисть на кончик внешнего лепестка в правой части цветка. Написали – и без перерыва переходим к внешнему лепестку на противоположной стороне и т.д. Моя кисть танцует сверху вниз и из стороны в сторону.

Несколько цветков на одном стебле

Следует научиться писать цветы орхидеи в любом ракурсе, с любым количеством раскрывшихся лепестков. Вы должны знать, как изобразить и бутоны, и полностью раскрывшиеся цветы. Цветы на одном стебле раскрываются в определенном порядке: нижние цветки раскрываются первыми, значит, бутоны всегда будут наверху стебля. Если вы пишете стебель с несколькими цветами, следует обратить внимание и на то, как они расположены по отношению друг к другу. Сначала представьте стебель и расположение листьев. Затем, где именно на стебле будут расположены цветы. Отложите написание стебля до последнего этапа работы.

После того как вы написали лепестки орхидеи, пришло время изобразить «сердце цветка». Для непосвященных эти штрихи могут выглядеть как беспорядочные точки. Однако их расположение тщательно продумано, и акцент ставится на технику каллиграфии. Для того чтобы написать сердцевину, вам понадобится маленькая кисть с черной тушью. Быстрым, но мягким движением надавите на кисть, затем поднимите ее. Обычно в центре делают две или три точки, но если он не раскрылся полностью, вам будет видна только одна из них.

Порядок исполнения штрихов
По час. стрелке: 3 5 7 8 2 6 4 1

Ключевые моменты

1. Наберите на кисть воду и тушь, светлую и темную.
2. Напишите длинные, изящные листья с помощью штрихов с давлением. Помните о необходимости тональных вариаций.
3. Напишите лепестки цветков короткими штрихами с давлением. На кончиках лепестков должна быть черная тушь.
4. Напишите стебель орхидеи с цветками.

Простая композиция

Стебель

Теперь на вашей картине изображены листья и цветы, которые необходимо объединить стеблем. Перед тем как начать писать, вы представили себе, где будут расположены стебель и цветы. Однако есть вероятность, что ваши рука и кисть действовали не совсем так, как вы планировали. Не волнуйтесь, если цветы оказались не совсем не своем месте. Просто придется немного изменить первоначальную идею. Силуэты цветов и листьев грациозно «стекают» по поверхности картины, и стебле тоже должно заключаться движение. Прямые стебли выглядят грубовато, поэтому придайте вашему штриху изящный изгиб. Стебель пишут подвижным *штрихом без давления*. Наберите светлую тушь и совсем немного темной. Промокните излишек. Штрих должен быть относительно небольшим, поэтому избыток жидкости на кисти сразу бросится в глаза. Теперь просто прикоснитесь к бумаге кончиком кисти в той точке, где будет заканчиваться стебель, а затем ведите линию по направлению к пучку листьев. Когда линия достигнет листьев, поднимите кисть.

В этот момент цветы еще «плавают» сами по себе, их необходимо соединить со стеблем. Наберите на кисть светлую и темную тушь, осторожно промокните. Работая самым кончиком кисти, проведите линию от цветка к стеблю. Остановившись у самого стебля, слегка надавите на кончик кисти, это создаст ощущение, что цветок растет из стебля.

Пишем бамбук

Бамбук представляет лето и символизирует силу и гибкость. Он настолько прочен и гибок, что гнется, но не ломается под сильным напором ветра. Важно писать бамбук сильными штрихами, лишенными колебаний.

Для начала разрежьте бумагу, чтобы получить лист нужного формата. Разведите темную и светлую тушь. Вы будете писать сначала стебель, затем листья и, в последнюю очередь, ветви.

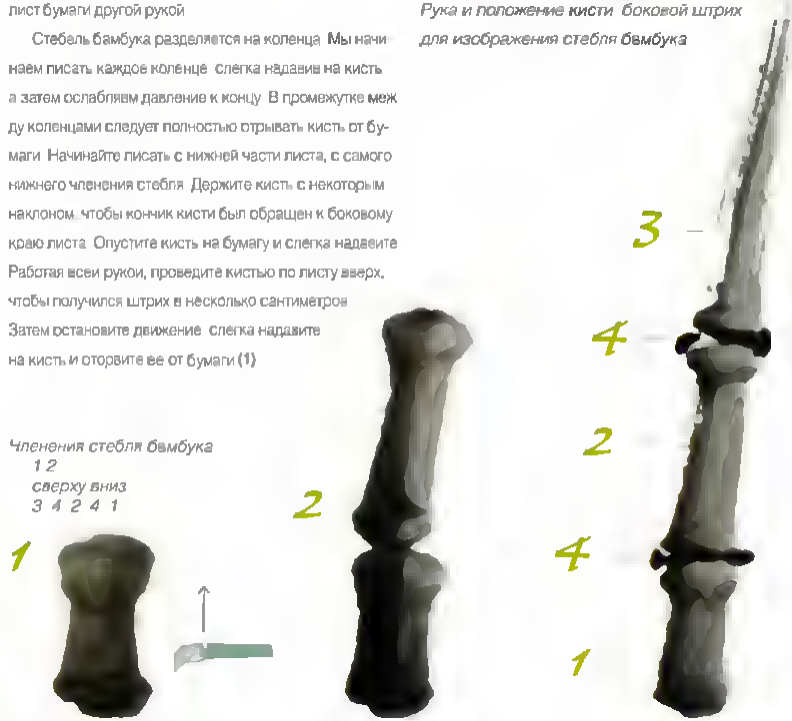
Сьюзан Кристи. Бамбук

Стебель бамбука

Наберите на большую кисть сначала воду, затем светлую тушь и, наконец, кончиком кисти наберите темную тушь. Убедитесь, что вы набрали на кисть достаточно туши, чтобы она не закончилась, пока вы пишете стебель. Дело в том, что потом будет очень трудно набрать на кисть воду и тушь в тех пропорциях, которыми вы начинали писать. Если вам придется прерваться, сила и плавные переходы штрихов будут нарушены. Перед тем как начать писать, необходимо продумать, с какого места и в каком направлении вести линию стебля. Штрихи должны быть энергичными, так что придерживайте лист бумаги другой рукой.

Рука и положение кисти: боковой штрих для изображения стебля бамбука

Стебель бамбука разделяется на коленца. Мы начинаем писать каждое коленце, слегка надавив на кисть, а затем ослабляем давление к концу. В промежутке между коленцами следует полностью отрывать кисть от бумаги. Начинайте писать с нижней части листа, с самого нижнего членения стебля. Держите кисть с некоторым наклоном, чтобы кончик кисти был обращен к боковому краю листа. Опустите кисть на бумагу и слегка надавите. Работая всей рукой, проведите кистью по листу вверх, чтобы получился штрих в несколько сантиметров. Затем остановите движение, слегка надавите на кисть и оторвите ее от бумаги (1).



Членения стебля бамбука: 1 2 сверху вниз 3 4 2 4 1

Вы написали первое коленце бамбука. Повторите те же самые действия, чтобы написать второе коленце (2), не набирая заново тушь на кисть. Чтобы написать третье коленце, повторите последовательность действий еще раз (3). По мере того как вы продвигаетесь к верхней части стебля, каждое следующее коленце будет длиннее и уже предыдущего. Если на кисти закончится тушь прежде, чем вы успели написать весь стебель, это значит, что кисть была слишком сухой либо вы вели штрихи слишком медленно, так что бумага быстро впитала воду.

Перемычки бамбука

Если вы посмотрите на разные картины с изображением бамбука, то заметите, что в коленцах бамбука часто попадаются белые места, не покрытые тушью. Это называется «техника летящей кисти» и вызвано тем, что кисть двигалась по бумаге очень быстро. Это демонстрирует энергичность штрихов.

Следующим этапом работы будет изображение темных перемычек между коленцами бамбука. Их пишут подвижными штрихами, надавливая на кисть в начале и конце штриха (4). Штрих должен немного изгибаться, чтобы показать округлость стебля. Наберите на кисть темную тушь. Держите кисть в вертикальном положении. Проведите линию перемычки между коленцами стебля. В конце штриха снова надавите на кисть, а затем оторвите ее от бумаги. Пишите перемычки тогда, когда коленца еще влажные, чтобы перемычки и коленца слегка перетекли друг в друга по краям штрихов.

Листья

Листья следует писать штрихами с давлением уже после того, как закончен стебель. Листья бамбука короче, чем листья орхидеи, но длиннее чем лепестки орхидеи. Чтобы написать лист бамбука, наберите светлую и темную тушь на большую кисть. Держите кисть строго вертикально, перпендикулярно бумаге. Начинайте штрих с легкого прикосновения кистью к бумаге. Сначала ведите штрих кончиком кисти и в то же время усиливайте давление на кисть, а потом медленно отрывайте кисть от бумаги. Продолжайте делать штрихи и поднимать кисть до тех пор, пока она не выйдет за пределы листа. Двигайте всей рукой, не только пальцами или запястьем. Если ваши бамбуковые листья выходят широкими и резко обрывающимися, значит, вы работали не всей рукой, а только запястьем или слишком резко отрывали кисть. Попробуйте еще раз, работайте плавными, постепенными движениями. Вначале слегка надавите на кисть, чтобы основание листа бамбука было чуть тяжелее, чем его кончик. Пишите листья в направлении их роста, от основания у стебля до кончика листа.

Кисть и штрих, которым пишут лист

Листья бамбука

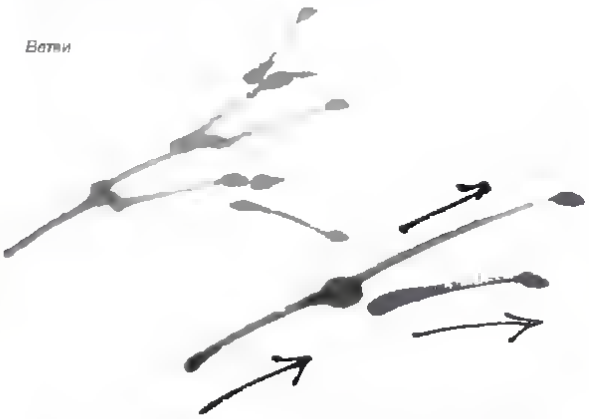
Круг из листьев

Неплохо бы поучиться писать листья в разных направлениях. Потренируйтесь в изображении кольца или круга листьев. Начинайте писать каждый лист с центра круга. Если возникнут трудности, замедлите темп работы. Убедитесь, что вы ведете штрихи легко, самым кончиком кисти. Наибольшее давление на кисть придется на центр листа.

Листья обычно пишут группами от одного до пяти листьев. Более темные листья воспринимаются как близкие, светлые – как дальние. Набирайте на кисть больше темной туши, чтобы писать близкие листья. Когда пишете дальние листья, темной туши набирайте меньше. В процессе изображения бамбуковых листьев вполне допустимо писать одни штрихи поверх других. Следите за тем, чтобы кисть при этом не была слишком мокрой.

Теперь у вас готовы стебель и листья, которые нужно объединить ветками со стеблем. Ветви, которые исходят из перемычек бамбукового стебля, изображаются миниатюрными подвижными штрихами кончиком кисти. Запомните выражение «сухая кисть» означает, что вы хорошо промокнули кисть после того, как сполоснули ее в воде и набрали светлую тушь. На самый кончик кисти наберите темную тушь.

Ветви



Держите кисть вертикально и водите ее легкими прикосновениями к бумаге. Там, где есть ответвления, задержите кисть и слегка надавите на кончик, прежде чем оторвать кисть от бумаги. Ветви образуют форму буквы Y. Благодаря этому на каждом разветвлении вы можете вести линию ветви, куда захотите. От стебля к концу ветви членения становятся более узкими и длинными.

Простая композиция

Ключевые моменты

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Напишите стебель бамбука боковым штрихом. В конце каждого членца надавливайте на кисть. Отрывайте кисть от бумаги в интервалах между членцами.
3. Напишите листья штрихами с давлением.
4. Напишите ветви, напоминающие букву Y, подвижным штрихом.

Пишем цветущую сливу

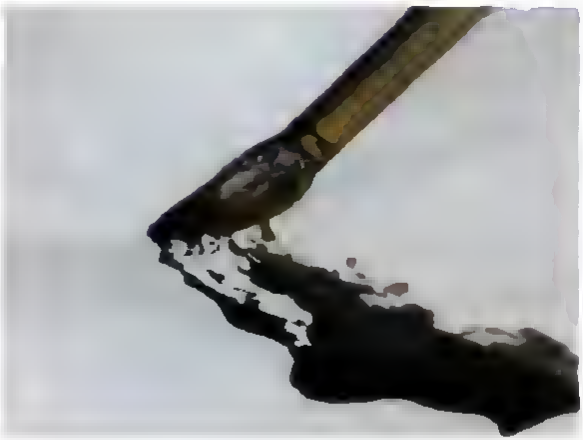
Цветы сливы символизируют зиму, потому что в странах Азии слива часто цветет в феврале еще до приходов весны В тех азиатских странах где климат попрохладнее, иногда можно увидеть, как последний в году снег выпадает на цветущие деревья сливы Поэтому цветы сливы считаются воплощением стойкости На картинах, изображающих цветущую сливу, обычно пишут основную ветвь и ее отростки, а также самые маленькие ветки и цветки Вы будете работать боковыми и подвижными штрихами, а также штрихами с втиранием. Сначала напишем основную ветвь затем цветки, маленькие ветви и черенки, которые объединят цветки с ветвями

Подготовка

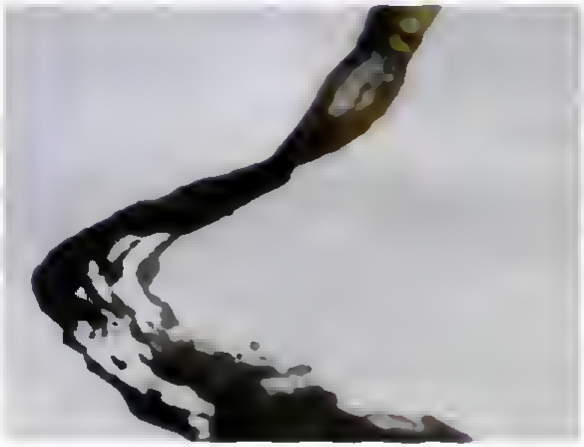
1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь
2. Используя боковые штрихи, напишите большие ветви
3. Работая штрихами с втиранием, напишите лепестки цветов
4. Подвижными штрихами напишите маленькие ветви
5. Объедините цветки с маленькими ветками
6. Проработайте серединки цветков темной тушью очень тонкой кистью.

Сьюзан Фрэйм Всплеск весенней энергии

Ветви



Сначала работаем боковым штрихом



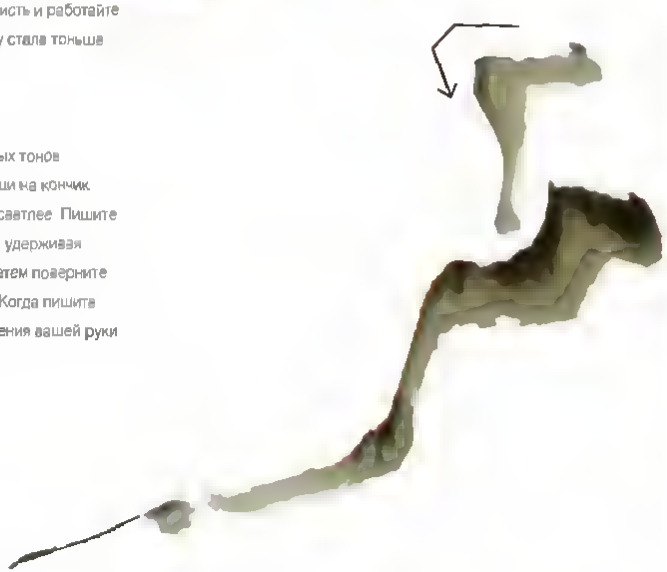
Затем поворачиваем кисть и применяем подвижный штрих

Шаг 1

Разрежьте лист бумаги, чтобы получить нужный формат. Затем сконцентрируйтесь на будущей картине. Основную ветвь вы будете писать большой кистью. Для начала сполосните кисть и промокните лишнюю воду. Затем наберите примерно на $^3/_4$ кисти светлой туши, а на кончик – темной, потому что первая ветвь будет самой темной. Держите кисть с наклоном в позиции для бокового штриха. Ведите ее по бумаге прерывистыми движениями, чтобы оставался след, немного похожий на зигзаг. Когда вы приблизитесь к концу ветви, поверните кисть и работайте подвижным штрихом, чтобы ветвь к концу стала тоньше.

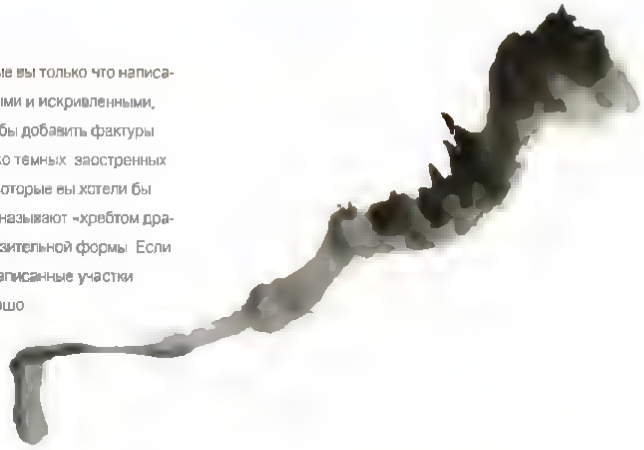
Шаг 2

Сполосните кисть и наберите тушь разных тонов. На этот раз возьмите меньше темной туши на кончик кисти, чтобы вторая ветка была по тону светлее. Пишите вторую ветвь так же, как писали первую, удерживая кисть под углом, ведите ею по бумаге. Затем поверните кисть и работайте подвижным штрихом. Когда пишите подвижным штрихом, направление движения вашей руки определяет направление штриха.



Шаг 3

Посмотрите на две ветки, которые вы только что написали. Получились ли они сучковатыми и искривленными, с выразительной фактурой? Чтобы добавить фактуры и контрастов, сделайте несколько темных заостренных штрихов на тех участках ветки, которые вы хотели бы подчеркнуть. Ветку сливы часто называют «хребтом дракона» из-за ее неровной и выразительной формы. Если на ветке попадаются белые, незаписанные участки «летящей кисти» – это очень хорошо.



Цветки

В композиции с изображением цветущей сливы можно изобразить несколько цветков. Это индивидуальный выбор художника. Как и в случае с дикой орхидеей, цветы располагаются на ветке определенным образом. На самом деле, это относится к любым цветам. Бутоны расположены на конце ветки, новая поросль – на конце стебля. Чем ближе к основанию ветки, тем больше распустившихся цветов.

Пишите цветки большой кистью, штрихами с втиранием. Для маленьких цветов возьмите более тонкую кисть. Сполосните ее, промокните излишек воды, наберите светлую тушь и снова промокните кисть. Затем наберите на кончик темную тушь. Для исполнения штриха с втиранием кисть должна быть достаточно сухой, чтобы штрих не очень растекался по бумаге. Когда начнете писать цветки, то сразу почувствуете, насколько влажная или сухая кисть.

Шаг 1

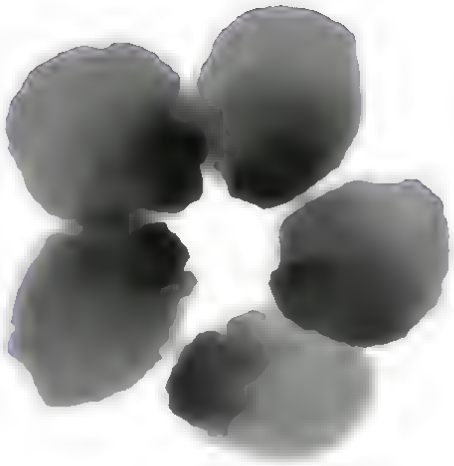
Начните писать те цветы, которые уже полностью распустились. У цветка сливы пять лепестков. Держите кисть строго вертикально, прикоснитесь кончиком к бумаге, слегка надавите. Затем как бы расплющите основание кисти в то время как кончик кисти должен быть обращен к воображаемому центру цветка. Штрих по форме должен напоминать неровный круг, с более темным тоном в том месте, где находился кончик кисти.

Лепестки цветков: втирание кончиком кисти

Шаг 2

Вы написали первый лепесток, теперь напишите четыре оставшихся, используя штрих с втиранием, двигаясь вокруг воображаемого центра цветка. Кисть должна двигать вся рука. В процессе работы не поворачивайте бумагу.

2



Круг из пяти лепестков

3

Шаг 3

Когда пишете крупные цветы, надавите на кисть и втирайте ее основание в бумагу с достаточным усилием. Изображая мелкие цветки, не давите на кисть сильно. Предоставьте самой туши свободно стекать с кончика, чтобы получилась форма лепестка. Чтобы сохранить красивые тональные вариации туши, вам может быть придется прервать работу, чтобы заново набрать тушь на кисть. Старайтесь, чтобы новое соотношение светлой и темной туши на кисти соответствовало распределению светлого и темного в последнем лепестке, который вы написали. В пределах одного цветка все лепестки должны быть одинаковой тональной насыщенности.

Нарисуйте полностью распустившийся цветок, создайте ощущение глубины, расположив рядом с ним еще не раскрывшийся. Эти цветки будут восприниматься как находящиеся за первым цветком. Чтобы написать полураспустившийся цветок, используйте уже знакомую вам технику, но изобразите меньше лепестков.

Лепестки

Независимо от ракурса все цветы пишутся штрихом с втиранием Лепестки могут быть крупными или мелкими узкими или широкими Обратите внимание на два главных момента красивые тональные переходы в пределах одного лепестка и близкий цветовой тон в пределах одного цветка

Шаг 4

Используя штрих с втиранием, напишите еще несколько цветов и бутон. В то время как вы их пишете, представьте себе, что все цветки расположены на одной небольшой ветке. Тогда они получатся сгруппированными вместе, и вам будет легче объединить их линией ветки.

Когда цветки достаточно подсохнут, напишите их середины. Как правило, рисуют только семь тычинок, но лично я всегда рисую больше, потому что мне нравится более заполненный центр цветка.

Каждая линия, обозначающая тычинку, заканчивается точкой. Пишите тычинки темной тушью, чтобы они обращали на себя внимание при взгляде на картину.

Различные ракурсы цветов на одной ветке. От полностью распустившегося цветка до бутона

Композиция и развитие работы

Шаг 1

Напишите ветви, затем добавьте цветки

Шаг 2

Напишите другие цветы, в том числе и полурас пустившиеся, расположив их за раскрывшимися цветами

Шаг 3

Расставьте заключительные акценты, написав мелкие ветки и тычинки

Пишите маленькие ветки подвижными штрихами, держа кисть вертикально. Учитесь писать их крупной кистью, так вы выработаете хорошие навыки в обращении с кистью. Чтобы создать живописную интригу и глубину, одни ветки должны быть темнее, чем другие. Если вы пишете много цветков, расположите одни перед ветками, а другие – за ветками.

Для создания ощущения глубины, можете чередовать написание цветков и веток.

Наконец, цветки следует объединить с ветками. Те, что расположены впереди, можно «посадить» на ветку с помощью коротких подвижных штрихов. Те цветки, которые изображены в ракурсе снизу, должны иметь чашечку.

Ключевые моменты

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Боковыми штрихами напишите основные ветки с выразительной фактурой.
3. Напишите лепестки цветов штрихами с втиранием. Создайте ощущение глубины с помощью светлых и темных штрихов.
4. Напишите маленькие ветки подвижными штрихами. Создайте ощущение глубины с помощью светлых и темных штрихов.
5. «Посадите» цветы на маленькие ветки.
6. Набрав темную тушь на очень тонкую кисть, напишите серединки цветов.

Пишем хризантему

Хризантемы цветут осенью. Роскошные цветы – золотистые, оранжевые, красно-коричневые, – они словно бросают вызов холодам и ненастной погоде. Хризантема является символом справедливости.

Подготовка

Вы будете писать и цветы и листья большой кистью. Работайте штрихами с давлением и штрихами с втиранием. Сначала пишите цветы, затем листья и стебли

Сьюзан Кристи. Хризантемы и осенняя луна

Цветок

Мы будем писать хризантему сорта «паук». Пока вы готовите бумагу нужного размера, подумайте о форме цветка. Сполосните кисть и наберите на нее светлую и темную тушь. Для более темных цветов набирайте чуть больше темной туши. Вы должны четко представить, где будет расположен центр цветка, потому что к этому центру обращен каждый лепесток. Переходите от внутренних лепестков к внешним. Сядьте прямо и держите кисть вертикально. Сначала надавите на кончик кисти, затем чуть приподнимите его и ведите штрих к центру цветка. Приподнимайте кончик кисти, чтобы штрих становился более легким. Центральные лепестки часто представляют собой «шарик», потому что они еще не раскрылись. Перебираясь с одной стороны этого «шарика» к другой, напишите несколько лепестков, которые все обращены к центру цветка. Варьируйте длину и угол наклона каждого лепестка, чтобы создать ощущение разнообразия.

Кончик кисти и лепесток хризантемы

По мере удаления от центра цветка, лепестки должны становиться немного светлее. Чтобы написать светлые лепестки, набирайте меньше темной туши. Лепестки должны быть полны движения. Чтобы передать это движение, думайте о том, что лепестки танцуют, причем каждый по-своему. Танцуя на вашей картине, один лепесток может пересечь другой.

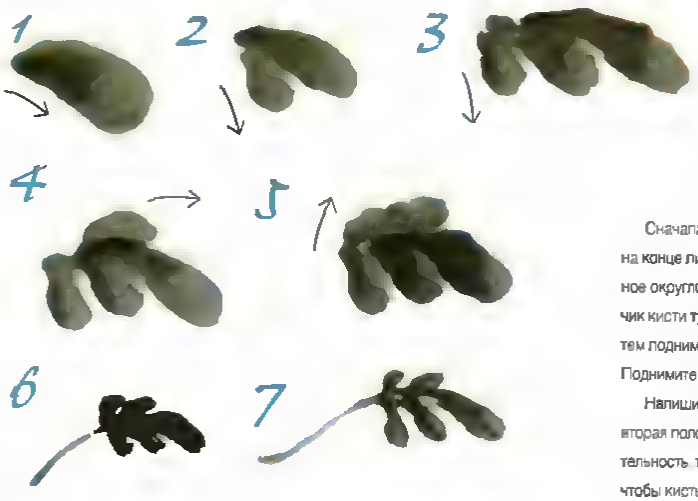
Стебель

Когда вы смотрите на хризантему в цветочном горшке, ее стебли кажутся очень прямыми, потому что их на самом деле подрезали. Неподрезанные стебли хризантемы имеют интересные изгибы. Когда они растут в естественных условиях, они напоминают виноградные лозы, переплетаясь на земле и обвивая соседние камни.

Чтобы написать стебель, сполосните кисть, а затем наберите светлую и темную тушь. Держите кисть вертикально и ведите штрих с некоторым давлением, от цветка к земле. Штрих не должен быть широким, но в то же время и не очень узким, ведь он поддерживает цветок. Сообщите штриху некоторый изгиб, чтобы стебель смотрелся более выразительно.

Листья

Листья хризантемы требуют каллиграфических штрихов. Штрихи энергичны, необходимо движение, давление и втирание в одном непрерывном движении. Каждый лист состоит из нескольких долек, вернее, длинных и округлых частей. Обычно пишут три или пять таких долек. Это зависит от того, насколько большая часть листа видна.



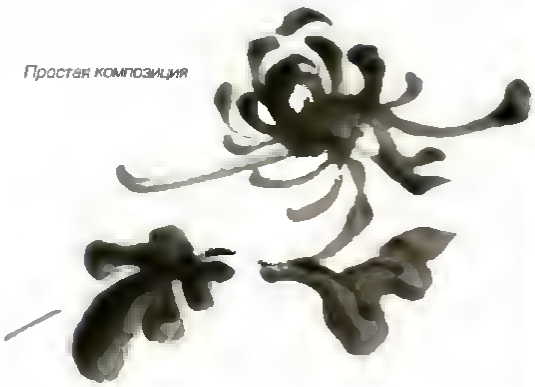
Пишем лист

Сначала наберите на кисть светлую и темную тушь. Пишите первую дольку на конце листа, надавив на ясночик и основание кисти, чтобы получилось удлиненное округлое пятно. Затем одним движением ослабьте давление и подведите кончик кисти туда, где расположена вторая долька. Надавите на основание кисти, затем поднимите и ведите ясночик кисти к месту расположения третьей дольки. Поднимите кисть и разместите ее рядом с долькой на кончике листа.

Напишите две дольки по другую сторону от черенка листа, чтобы получилась вторая половина листа. Еще пара листов придаст работе дополнительную выразительность, так что напишите их, используя тот же технический прием. Старайтесь, чтобы кисть двигалась плавно и мягко. Когда листья подсохнут (но еще не высохнут окончательно), тонкой сухой кистью проработайте черенок и прожилки листьев.

Простая композиция

1. Наберите на кисть воду, светлую и темную тушь.
2. Напишите лепестки, с тональными вариациями, полные движения, работая штрихами с давлением.
3. Напишите стебель подвижным штрихом.
4. Напишите каллиграфические листья продолжительным движением, сочетающим штрих с давлением и подвижный штрих.



Простая композиция

Простое суми – э

Простое суми-э

Приведенные здесь примеры были написаны акварелью в тюбиках. Если вы предпочитаете китайские или японские краски, можете использовать их. Когда пишете красками, вам понадобятся три банки для полоскания кисти или пластиковый контейнер с тремя отделениями. В одной банке мойте кисть после черной, зеленой и синей красок, а после красной, оранжевой и желтой – в другой банке. Третью оставьте для белил и других светлых цветов.

Тушь

Тушь придает живописи выразительность и приглушает слишком яркие цвета. Не забывайте, что, по определению, суми-э – это «картина, написанная тушью». Если нет туши, ваша работа не может считаться суми-э.

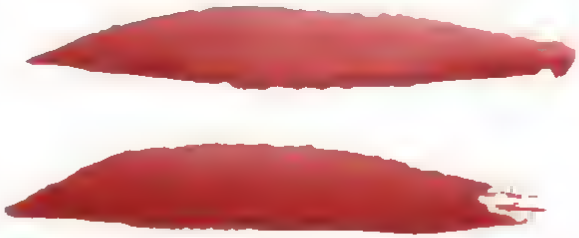
Как набирать краску на кисть

То, как вы набираете краску на кисть, имеет такое же большое значение, как если бы вы работали только тушью. Принцип тот же самый: на кисть необходимо набрать несколько тональных вариаций одного цвета или несколько цветов. Это создаст разнообразие тонов и цветовых оттенков, когда вы будете делать штрихи. Давайте попробуем осуществить это двумя способами.

Насыщенный (слева) и светлый (справа) оттенки красной краски

Сначала выдавите немного кадмия красного темного или краплака из тюбика на тарелку. Добавьте немного воды и размешайте маленькой кистью. Чем больше добавите воды, тем более светлый оттенок получите. Оттенок красного на первой тарелке должен быть очень насыщенным и глубоким, поэтому не добавляйте много воды. По консистенции краска должна напоминать крем. Если получилось слишком густо, на кисти или бумаге будут оставаться выпуклые комочки краски. Назовем оттенок, полученный на первой тарелке, «насыщенным красным».

Светлый красный и насыщенный красный



Тональные вариации красного цвета

Иногда на кисть набирают на два оттенка одного и того же цвета, а два разных краски. Сначала разведите насыщенный красный оттенок, как вы уже делали. Теперь сделайте оранжевую краску, она получится за счет смешивания кадмия красного темного и кадмия желтого темного. Пользуйтесь маленькой кистью, чтобы краски перемешались хорошо. От преобладания красной или желтой краски получатся разные оттенки оранжевого цвета. Сполосните и промокните кисть, затем на $^3/_4$ кисти наберите оранжевую краску, слегка промокните, а на кончик кисти добавьте насыщенный красный. Все готово, чтобы вы могли писать краской глубокого, сверкающего оттенка.

Разведите краску на второй тарелке, в этот раз с большим количеством воды. Оттенок должен получиться легким. Мы назовем его «светлым красным». Наберите на кисть светлый и насыщенный красный, как делали это со светлой и темной тушью. Сначала окуните кисть в чистую воду, промокните ее излишек, наберите светлый красный, промокните. Наконец, наберите на кончик кисти насыщенный красный. Когда проведете кистью по бумаге, увидите, что в штрихе получились тональные вариации красной краски, от очень светлых до глубоких, сверкающих оттенков.

Тональные вариации красного и оранжевого цветов, подвижка в штрихи

Набрав на кисть оранжевую и красную краску, попробуйте провести боковой штрих. Посмотрите внимательно. Если он состоит из двух довольно четких полос красного и оранжевого, как в мармеладе, нужно лучше смешать краски. Сполосните кисть и начнем сначала. Опустите кисть в чистую воду, промокните кисть, добавьте оранжевый, промокните и добавьте насыщенный красный. Теперь проведите кистью по чистой тарелке таким же движением, как в живописи: это поможет краскам перемешаться лучше. Но если они смешаются слишком сильно, получится один ровный тон. Еще раз проведите боковой штрих. Если полоски мягче, перетекают друг в друге плавно, без четкой границы, значит вы успешно смешали цвета.

Движение кисти по тарелке

Эффект «мармеладных» полос

Эффект перетекания

Эксперимент

Попробуйте набрать на кисть не два краски, а три. На этот раз вам понадобятся три тарелки: с насыщенным красным, со светлым красным и с оранжевым. Сполосните кисть, затем промокните. Наберите светлого красного на $^3/_4$ кисти, промокните кисть. Добавьте оранжевого и опять промокните. Наконец, добавьте насыщенный красный. Слегка смешайте цвета на самой кисти, проведя ею по чистой тарелке. Проведите боковой штрих к центру листа – перед вами прекрасный результат смешения на кисти нескольких красок.

Данная техника набирания красок на кисть является базовой. Чтобы освоиться с этим процессом, попробуйте поменять порядок красок, которые вы набираете.

Также поэкспериментируйте с влажной и сухой кистью. Наконец, кистью, на которую набрали несколько цветов, отработайте исполнение подвижных, боковых штрихов, а также штрихов с втиранием.

На заметку

Всегда разводите столько краски, чтобы ее хватило для работы над всей картиной.

Пишем камыши

Камыши – отличный мотив, и большинство людей представляют как они выглядят Изображение солнца добавит драматизма в вашу композицию Вы будете работать подвижными и боковыми штрихами, а также и штрихами с втиранием

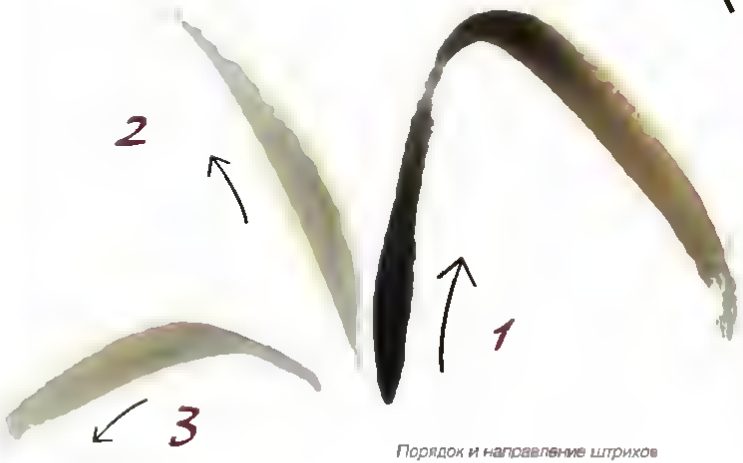
С чего начинать

Разведите светлую и темную тушь Затем приготовьте коричневую краску разведя жженую сиену водой Консистенция должна быть такой же, как у темной туши Намешайте оранжевый из красного и желтого Подготовьте насыщенный красный

Листья

Сполосните большую кисть, промокните, а затем наберите коричневую краску Промокните кисть и наберите светлую тушь Снова промокните кисть, а затем наберите на ее кончик темную тушь, чтобы штрих был темным Держите кисть вертикально, пишите первый лист камыша штрихом с давлением Поднимайте кисть по мере приближения к той точке, где лист перегибается пополам Надавите не кисть в тот момент, когда меняете направление штриха, чтобы показать как лист изгибается или ломается Лист должен сужаться к кончику, поэтому в конце штриха кисть следует плавно приподнимать Первый штрих будет темным, так как он изображает центральный лист Другие листья пишите более светлым тоном, чтобы создалось ощущение пространственной перспективы

Первый штрих



Порядок и направление штрихов
1 2 3

Завершите работу, добавив еще несколько листьев Некоторые из них должны расти почти вертикально, а некоторые – изгибаться или ломаться Не переживайте если кончики некоторых листьев получатся как бы расщепленными. Когда камыши вырастают такими большими, они уже, скорее всего, выглядят несколько растрепанными

Чтобы написать головки камышей, сполосните кисть а затем наберите коричневую краску и тушь. Наберите больше темной туши, чтобы написать самую темную камышинку, и меньше, когда будете писать светлые. Пишите боковым штрихом – это будет очень похоже на то, как вы писали коленца бамбука. Однако здесь нет никаких перемычек, поэтому не нужно сильно давить на кисть в начале и конца штриха. Стебель пишите той же большой кистью *подвижным штрихом*. *Ведите штрих от головки камыша вниз, к листьям*. Не забывайте, что стебель слегка выступает и над головкой камыша, так что напишите этот «хвостик» таким же оттенком цвета, как и весь остальной стебель.

Другие головки камышей пишутся таким же образом. Обратите внимание на тональные оттенки штриха. Чтобы придать композиции выразительность и глубину, некоторые камышинки должны быть темнее, а другие – светлее. После головки камыша сразу пишите его стебель.

Солнце пишем в последнюю очередь, оно самое яркое. Сполосните кисть, а потом наберите сначала оранжевой, затем красной краски. Для того чтобы исполнить «солнечный» штрих с втиранием, вам понадобится достаточно влажная кисть. Если есть большая кисть из белых волосков (например, овечья), то *самое время ею воспользоваться*. *Опустите* кисть на бумагу, чтобы ее кончик указывал на центр солнца. Основанием кисти опишите периметр солнца. Поднимите кисть, когда доберетесь до головок камышей, чтобы оранжевая краска не перекрыла коричневую. Продолжите штрих по другую сторону камышинок. Скруглите контур солнца тонкой линией. Если нужно, проработайте краской пустые места, оставшиеся внутри солнца, но ни в коем случае не закрашивайте его полностью. Если придется заново набирать краску на кисть, чтобы закончить работу над солнцем, тщательно подберите тот же оттенок краски.

Пишем ветку сосны

Сосна – очень сильное дерево и олицетворяет долголетие Она может расти из трещины в скале сотни лет Сосна представляется мне старой и мудрой Художники обычно пишут только несколько веток сосны, если только не включают изображение этого дерева в крупную пейзажную композицию В процессе изображения ствола и крупных ветвей вы сможете отработать боковые штрихи сухой кистью Иглы требуют точных и тонких штрихов, для исполнения которых необходимо хорошее владение кистью

Подготовка

Приготовьте светлую желто-зеленую краску (смешайте синюю и желтую, с преобладающей долей желтого) и светлую сине-зеленую краску (смешайте синюю и желтую краску, с преобладающей долей синего). Вам также потребуется смесь изумрудной зеленой с белилами

Сьюзан Кристи Сосна

Ветка сосны

Стволы сосен покрыты грубой фактурной корой, а ветви угловаты Постарайтесь передать эти характерные черты с помощью быстрых мазков сухой кистью Для изображения крупных ветвей наберите на большую кисть светлую и темную тушь Работая боковым штрихом, ведите кисть от месте соединения ветви со стволом к кончику ветви Поверните кисть когда перейдете к более тонкой части ветви, и далее работайте подвижным штрихом Оторвите кисть от бумаги, чтобы оставить свободное место для изображения иголок, расположенных перед веткой

Если вы достаточно умело контролируете степень влажности кисти можете писать большой кистью даже сосновые иглы Если в процессе тренировки многие штрихи получаются слишком влажными, для проработки деталей возьмите лучше маленькую кисть После того как наберете на нее тушь убедитесь что кисть очень сухая Промокните не только кончик, но и основание кисти Держите кисть вертикально Следите за тем, чтобы рука не опиралась на стол так как следует работать всей рукой, от плеча

Пишите иглы на тех участках, которые вы оставили *свободными, когда писали ветку* Иглы следует писать легкими прикосновениями Пишите иглы группами, чтобы они расходились в стороны от центра Старайтесь чтобы в каждом штрихе получались тональные вариации Некоторые иглы должны пересекаться, а расстояние между иглами должно быть разным Для большей выразительности сделайте одни иглы более темными, а другие – более светлыми

Что касается более мелких ветвей, то их следует писать в той же технике, что и крупную ветку, однако сделайте их более светлыми, менее тяжелыми и крупными Самые маленькие ветки пишут подвижными штрихами Я обычно пишу сначала маленькие ветки, а затем уже добавляю иглы, но в целом неважно, что именно вы напишете в первую очередь «Посадите» группы игл на ветки Если нужно, используйте подвижные штрихи, чтобы объединить ветки и группы игл

Если добавить размытый цвет в группы сосновых игл, это несколько смягчит изображение. Цвет следует добавлять только после того, как иглы совершенно просохли, иначе они расплывутся при соприкосновении с верхним слоем краски Наберите на крупную кисть воду и светлую желто-зеленую краску. На кончик кисти наберите сине-зеленую краску Проверьте цвет на кусочке бумаги: оттенок должен быть очень светлым, потому что цветовые пятна должны дополнять общую композицию и не привлекать к себе основное внимание Работая медленными боковыми штрихами нанесите цвет в тех же направлениях как писали иглы Пишите медленно, чтобы вода и краска растекались по бумаге Подбирайте разные оттенки цветов Попробуйте, к примеру, набрать на кисть воду, затем светлый сине-зеленый, а на кончик кисти – желто-зеленый Цвета должны быть мягкими и текучими по контрасту с выразительной фактурой веток и тонкой проработкой игл. Они должны вписываться в общий замысел картины, не отвлекая внимания от неписаных ранее элементов

Теперь проанализируйте, как распределены акценты в вашей работе где композиционный центр Поставьте кончиком кисти точки «волшебного» зеленого цвета а также черные точки в тех местах к которым вы хотели бы привлечь больше внимания

Пишем ирисы

Ирисы любят во многих странах мира. Синие и желтые касатики растут в условиях дикой природы по берегам озер и болот. Элегантные японские виды, а также крупные остистые виды ирисов выращивают в садах.

Подготовка

Приготовьте светлую и темную тушь, белую гуашь, фиолетовую краску, насыщенный желтый и зеленый. Наберите на большую кисть белила и фиолетовую краску. Затем на кончик кисти наберите насыщенный фиолетовый.

Сьюзан Фрэйм. Цветочная аранжировка Нэнси

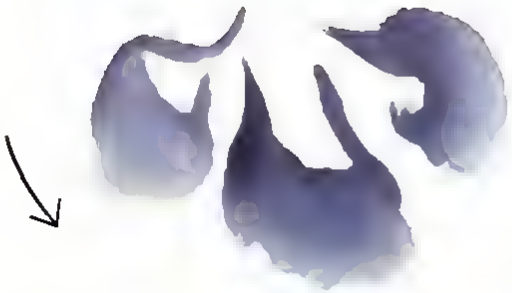
Шаг 1

Начинаем работать подвижным штрихом с верхней части лепестка. Ведите кисть к низу лепестка, усиливая давление на основание кисти. Продолжайте движение кистью, создайте изгиб лепестка за счет перемещения ее вбок, затем поверните и ведите кисть вверх по листу. Таким образом, одним движением вы создадите первый лепесток в форме буквы U. Если U требует большей завершенности, подкорректируйте верхнюю часть лепестка подвижными штрихами.

Шаг 2

Пополните кисть краской, чтобы написать второй лепесток. Проследите, чтобы сочетание цветов было точно таким же, как в первом лепестке. Работайте в той же технике, только в этот раз ведите кисть сначала подвижным штрихом к боковой части листа, а затем повора ивайте вниз в место изгиба лепестка.

Шаг 3



Сделайте то же самое для третьего лепестка

Шаги 4 5-6

Четвертый, пятый и шестой лепестки пишутся вертикальной кистью, штрихами с даванием, которые начинаются с очень тонкой линии, затем заметно утолщаются, а к низу снова становятся узкими. Следите, чтобы внутри этих лепестков получались красивые тональные вариации.

Шаг 7

У каждого из трех нижних лепестков в верхней части имеется желтая область там, где соединяются три лепестка. Боковые лепестки мы написали «в профиль», так что эту желтую часть на них писать не нужно. Напишите ее только на центральном лепестке, набрав на кисть белила и насыщенную желтую краску.

Пушистая желтая область в верхней части лепестка

Листья ириса

Обычно листья ирисов очень жесткие. Некоторые листья могут сгибаться или ломаться. Чтобы написать листья, наберите на большую кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Тушь приглушит зеленую краску, чтобы оттенок не был кричащим. Начинайте писать лист с нижней части цветка и ведите штрих вверх, чтобы он сужался к кончику листа. Если у вас получился красивый оттенок краски и туши, то не нужно писать центральную прожилку листа. Если же нужно придать больше структурности, добавьте прожилку, пока лист еще влажный. Затем напишите стебель подвижным штрихом, начиная от цветка и ведя линию к основанию растения.

Пишем тигровые лилии

Существует столько разновидностей лилий, что для их изображения можно использовать любые сочетания цветов. Форма некоторых лилий, по сравнению с тигровыми, больше напоминает музыкальный инструмент – трубу так что вы можете произвольно менять форму цветка, при том что базовая техникв исполнения одинакова для всех видов лилий. Как выразителен контраст между ярко-оранжевыми лепестками и насыщенными черными крапинками

Подготовка

Разведите светлую и темную тушь.
Вам понадобятся светлая оранжевая краска, яркая оранжевая и яркая зеленая

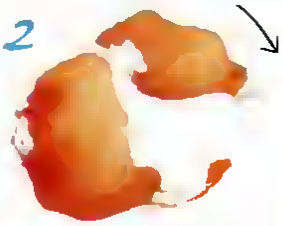
Сьюзан Фрэйм Тигровые лилии

Лепестки

Шаги 1-6

Шаг 1

Шаг 2

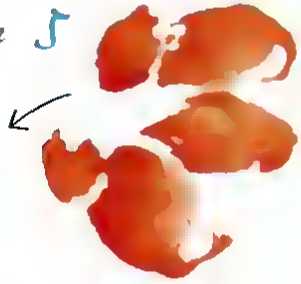


Наберите на большую кисть светлую оранжевую краску, а на кончик кисти – насыщенную оранжевую. Количество насыщенной оранжевой зависит от того, насколько глубокого оттенка лепестков вы хотите добиться. Представьте, где будет расположен центр цветка. Держа кисть под углом к листу, напишите боковым штрихом самую широкую часть лепестка. В том месте, где лепесток изгибается, поднимите кисть в вертикальную позицию и завершите силуэт лепестка подвижным штрихом. Используйте эту технику для изображения всех шести лепестков. В зависимости от ракурса цветка, вы можете и не увидеть изгиб лепестка – в этом случае пишите весь лепесток боковым штрихом. В центре цветка оставьте пустое пространство.

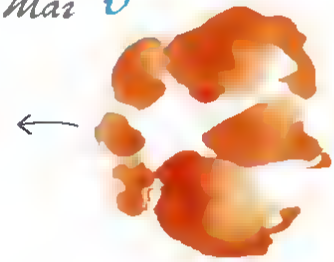
Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5



Шаг 6



Пока лепестки еще влажные, но уже не очень мокрые, черной тушью поставьте точки. Каждая точка должна чуть-чуть растечься по лепестку, *но не расползтись полностью*.

Шаг 7

Прежде чем писать пестик и тычинки, подождите, пока цветок не высохнет. У лилии один пестик и шесть тычинок. Пишите тонкой кистью темной тушью. Начиная от центра цветка, ведите штрих по бумаге кончиком сухой кисти. «Чешечку» с пыльцой (пыльник) можно написать прямым или под углом, слегка надавив на кончик кисти.

Шаг 8

Обратите внимание на расстояния между тычинками и угол наклона каждого пыльника. Группа тычинок представляет собой самостоятельную маленькую композицию, так что пространство между тычинками должно быть разной величины.

Листья

Сполосните кисть, а затем наберите на нее зеленую краску, светлую тушь и, наконец, темную тушь. Для темного листа наберите больше темной туши и меньше темной туши – для более светлых листьев. Начинайте писать лист от стебля подвижным штрихом. В начале штриха слегка надавите на кончик кисти и усильте давление в широкой части листа. Чтобы закончить лист, не надо главно отрывать кисть от бумаги, как вы делали это с бамбуковым листом. Вместо этого оторвите кисть от бумаги в тот момент, когда основание кисти еще соприкасается с бумагой. Сначала пишите более темные листья, затем – более светлые. Пока листья еще влажные (но не мокрые), можно добавить центральные прожилки. Сделайте это с помощью тонкой кисточки для проработки деталей.

Листья растут вокруг стебля. Чтобы расположить их правильно, вы должны четко представить себе, как будет расположен стебель. Если вы сначала напишете стебель, то потом сможете расположить листья только по сторонам от стебля, но не перед ним. Так что пишите стебель в последнюю очередь подвижным штрихом от цветка к нижней части растения. «Посадите» листья на стебель, слегка надавив на кончик кисти.

Пишем розу

Роза – один из самых распространенных цветов. Ее знают все, и каждый представляет, как она пахнет. Если вы смотрите на нее сбоку или сверху, вы заметите, что ее лепестки образуют углы. Группа из трех лепестков напоминает треугольник. Не забывайте об этих углах и треугольниках во время работы, это поможет отчетливо представить штрихи.

Подготовка

Вам потребуется светлая и темная тушь, а также светлая красная, насыщенная красная и оранжевая краски. Для листьев приготовьте насыщенную зеленую краску.

Сьюзан Фрэим Роза в вазе

Цветок

Начинайте писать цветок с центра: создав треугольник тремя штрихами, работая кончиком кисти с насыщенной красной краской (*шаг 1*). Все остальные лепестки будут окружать этот первый треугольник.

Шаг 1

Шаг 2

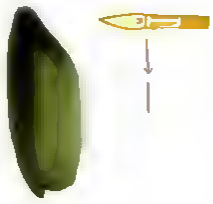
Шаг 3

Затем мокрой кистью нанесите боковые штрихи рядом с вершинами первого треугольника. Слегка изгибайте штрихи, чтобы придать форму будущей розе. Обратите внимание: те штрихи, которые вы только что сделали, в свою очередь образуют неправильный треугольник (*шаг 3*). Около вершин этого треугольника следует сделать еще три боковых штриха (*шаг 4*). Вращайте основание кисти, управляйте им так, чтобы формы лепестков получились более выразительными. Если хотите написать очень крупную розу, продолжайте добавлять боковые штрихи к вершинам каждого нового треугольника.

Шаг 4

Листья

Чтобы написать листья, наберите на большую кисть зеленую краску, затем светлую тушь (чтобы немного «погасить» яркий оттенок зеленого). На кончик кисти наберите темную тушь. Для изображения лепестков розы и большинства других листьев существует технический прием, который можно назвать «лист в общем». Для того чтобы в совершенстве овладеть этой техникой, придется потренироваться на десятках листов. «Лист вообще» пишут двумя боковыми штрихами, расположенными в притык друг к другу. Расположите два штриха как бы ступенькой, чтобы один был чуть выше другого. Когда вы начнете отрабатывать написание листьев, ваши штрихи могут получаться слишком прямоугольными. По мере освоения, двигайте кистью так, чтобы придать боковой части листа закругленную форму. Потренируйтесь в том, как плавно отрывать кисть от бумаги. Это придаст кончику листа заостренную форму. Данная техника изображения листьев пригодится вам для большинства растений.



Эти штрихи расположены близко друг к другу

Слегка изгибайте боковые штрихи

Кончик стебля

Каждый лист розы состоит из трех или пяти долек, объединенных одним стеблем. **Каждая** секция представляет собой отдельный листочек. Чтобы правдоподобно передать форму листа, группируйте дольки по три или пять. Напишите группы темных листьев поблизости от цветка. Контраст между тушью и краской выделит цветок.

Стебель

Следующим этапом работы станет стебель. Пишите его подвижным штрихом, идущим от цветка. Для придания композиции выразительности, придайте стеблю некоторую угловатость. Наконец, добавьте светлый лист и «посадите» его на стебель.

Прожилки на листе

Добавьте прожилку в последнюю очередь

Потренируйтесь писать листья в разных направлениях

Когда листья подсохнут, с помощью тонкой кисти сделайте прожилки. Листья при этом должны быть еще влажными, но не полностью сухими. Прожилки являются частью листа, поэтому они должны чуть-чуть растекаться.

Шипы

Осталось написать шипы. Пишите их тонкой кистью для проработки деталей, набрав на кисть темную тушь. Держите ее вертикально. Слегка надавите на кончик и ведите штрих, резко ослабив давление и приподняв кисть. Я называю этот штрих «шоколадной стружкой».

Суми – 2 средней сложности

Пишем кошку

На протяжении веков кошки служили сюжетом для художников суми-э Возможно потому что кошки обладают своеобразными чертами характера Кошки могут ластиться к человеку, а потом неожиданно уйти Кажется, что они и вовсе не нуждаются в присутствии человека Но когда мы уделяем им внимание, они громко мурлычат от удовольствия Бывают кошки пушистые, а бывают и гладкие Они могут лениво развалиться где-нибудь в доме, и ничто на свете их не волнует Но иногда кошка напряженно всматривается в темноту Уловите особый характер кошки – и перед вами окажется удачное произведение суми-э

Сьюзан Фрэйм Томми

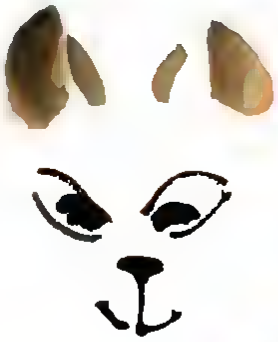
Шаг 1

Приготовьте темную и светлую тушь, насыщенный коричневый и оранжевый Наберите не большую кисть сначала коричневую краску, затем оранжевую потом светлую тушь и, наконец темную Я обычно начинаю с того, что пишу уши но если вы хотите, можете начать и с глаз Работайте подпижным штрихом, который пойдет вниз от кончика уха Думайте о своей кошке ее ушко может быть закругленным или очень острым, маленьким или большим

Шаг 2

Теперь напишите миндалевидные глаза Расположите зрачки в нижней части глаза наша кошка смотрит на мышь

Шаг 3



Теперь напишите нос У многих кошек носы довольно короткие, поэтому пятнышко носа следует расположить близко к глазам Слегка надавите на кончик носа а потом ведите линию от носа к верхней губе Если вы пишете довольную кошку линия рта должна слегка изгибаться кверху Работать следует сухой кистью

Шаг 4

Поставьте точки в этих местах начнутся линии усов

Шаг 5

Напишите тело кошки боковыми штрихами. Наберите на кисть коричневую и оранжевую краски, а также светлую и темную тушь. Заостряйте кончик штриха по направлению к голове. Ведите кисть округлым движением, огибающим голову. Продолжайте прорабатывать спинку, последовательно уменьшая штрихи, пока тело кошки не примет нужный размер.

Шаг 6

Хвост кошки огибает тело и слегка «подрагивает», ведь кошка смотрит на мышь. Снова наберите на кисть краски и тушь, убедитесь, что кисть достаточно влажная и краски хватит. Комбинируя технику бокового и подвижного штрихов, ведите кисть от задней части кошки, огибая ее тело, по направлению к голове. Прижмите к бумаге основание кисти, а самой широкой части хвоста.

Шаг 7

Под мордочкой кошки сделайте легкие мазки, чтобы обозначить лапы. Легкими мазками нанесите светлую краску на щеки кошки. Пока лапы еще влажные, напишите когти сухой кистью. Подождите, пока щеки совершенно высохнут, а затем очень сухой маленькой кистью для деталей нарисуйте усы, ведя их линии резкими и плавными подвижными штрихами.

Мышь

В композицию с кошкой очень легко включить и мышь. Наберите на кисть коричневую краску, а затем светлую и темную тушь. Держите кисть вертикально, прикоснитесь к бумаге одновременно кончиком и основанием кисти, чтобы написать голову. Таким же штрихом вы будете потом писать и головы птиц (шаг 1). Опять наберите краску и тушь на кисть, а затем сделайте изогнутый боковой штрих, который начинается на спинке мыши и идет вниз (шаг 2). Снова наберите краску и тушь на кисть (кисть при этом должна быть сухой), и напишите подвижным штрихом хвост. Маленькой сухой кистью проработайте глаза, нос и усы.

Шаг 2

Шаг 1

Шаг 3

Пишем скотч-терьера

Отличным сюжетом для изображения может стать собака любой породы Скотч терьеры отлично подходят для суми-э благодаря своей узнаваемой внешности Они бывают черными, золотистыми и пятнистыми Лично я пишу их только черной тушью

Шаги 1-4

Наберите на большую кисть светлую и темную тушь Сначала напишите уши подвижными штрихами, ведя штрихи от кончиков ушей (*шаг 1*)

После ушей я часто пишу нос Однако вы можете сначала написать глаза а затем нос По отношению к телу головы скотч-терьеров крупные, а мордочки – длинные Поэтому важно, где будет расположен нос Прикоснитесь к бумаге кончиком *большой кисти чтобы написать нос (шаг 2)*

Глаза будем писать маленькой кистью темной тушью Начинаем с глазных яблок, а очертания глаз следует делать сухой кистью Чтобы получились кустистые брови пишите их большой кистью и темной тушью (*шаг 3*)

Узнаваемой чертой скотч-терьеров являются своеобразные баккенбарды. Пишите их достаточно мокрой кистью быстрыми боковыми штрихами Начинайте от носа и затем поднимайте кисть по направлению к глазам (*шаг 4*)

Шаг 1

Скотч-терьеры очень эмоциональные и озорные поэтому старайтесь чтобы глаза *получились очень живыми*

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Тело тоже пишут боковыми штрихами Кисть должна быть довольно влажной Внутри каждого штрика должны быть тональные вариации Начинайте писать тело от головы и работайте в направлении хвоста Вертикально стоящий хвост еще одна характерная черта скотч-терьеров Напишите хвост подвижным штрихом, от кончика хвоста к телу. Закончите композицию написав лапы Работайте большой кистью подвижным штрихом

Пишем лягушек

Лягушек трудно наблюдать, потому что они редко сидят неподвижно. Думайте об их движениях и кваканьи и в то время, когда пытаетесь передать характер этих существ.

Шаг 1

Приготовьте светлую и темную тушь, а также насыщенную зеленую краску. Напишите голову и тело единым штрихом с давлением. Начинайте у рта, прикасаясь к бумаге кончиком кисти, а для того, чтобы изобразить более широкие участки головы и тела, надавите на основание кисти.

Шаг 2

Положите второй мазок рядом с первым, чтобы увеличить тело.

Шаги 3–5

Лапки – это ключевой момент в успешном изображении лягушки. Расположение лапок придаст вашему рисунку ощущение движения и оживленности. Пишите задние лапки комбинацией бокового и подвижного штрихов. Начинайте работать от тела боковым штрихом, затем на сгибе лапы поверните кисть и сведите линию подвижным штрихом к ее нижней части. Прервите штрих на уровне щиколотки. Чтобы изобразить перепончатые лапки, проведите боковые штрихи от кончиков «пальцев» к «пятке». Передние лапы пишут таким же образом, как и задние, сочетая боковые и подвижные штрихи.

Шаг 6

Когда телу лягушки придали ощущение движения, напишите глаза маленькой кистью для проработки деталей. Рот мы обозначим единственной черной линией. Работу над изображением лягушки закончим тонкой линией, которая обозначит контур животика. Она пойдет от глаза к задней лапе.

Пишем овощи

Овощи получаются интереснее всего, когда вы работаете с натуры. Купите сладкий перец, грибы, редис, чеснок, сельдерей, – любые, какие вам нравятся.

Подготовка

Вам понадобится светлая и темная тушь и краски: насыщенная зеленая, насыщенная [illegible] и коричневая.

Зеленые сладкие перцы

Наберите на кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Чтобы передать форму перца, работайте боковым штрихом от «хвостика». Пусть некоторые места внутри перца останутся незаполненными. Подработайте форму линией, выполненной сухой кистью. Когда пишете боковые грани перца, работайте более узкими боковыми штрихами.

Грибы

Наберите на кисть коричневую краску, светлую и темную тушь. Сначала напишите шляпку гриба, а потом уже ножку.

Редис

Редис пишут штрихом с втиранием. Наберите на кисть светлую красную и насыщенную красную краски, напишите округлый силуэт редиса, ведя по бумаге основанием кисти. Затем, набрав на кисть зеленую краску, светлую и темную тушь, напишите листья небольшими подвижными штрихами.

Чеснок

Головку чеснока пишут примерно так же, как цветок ириса. Начинайте работать кончиком кисти подвижным штрихом с верхней части каждой дольки, а затем надавите на кисть, чтобы написать нижнее закругление дольки.

Сельдерей

У сельдерея белые хрустящие стебли и большие «кудрявые» листья. Пишите листья боковыми штрихами, укладывая каждый следующий штрих вплотную к предыдущему. Сначала напишите несколько листьев, затем обозначьте стебли, а потом, придавая пучку завершенную форму, добавьте еще листьев. Старайтесь, чтобы присутствовали тональные вариации. Если переходы оттенков краски и туши достаточно красивы, вам не придется прорабатывать прожилки в листьях.

Пишем виноград

Зрелый виноград такой сочный и ароматный, что так и тянет сорвать гроздь и попробовать ягоды. Постарайтесь передать это восхитительное ощущение, когда будете писать виноград.

Подготовка

Возьмите светлую и темную тушь, фиолетовую и насыщенную зеленую краски и банку с чистой водой. Наберите на большую кисть фиолетовую краску.

Виноград

Опустите кончик кисти в чистую воду. Пишите виноградины штрихом с втиранием – прикасаетесь кончиком кисти к бумаге и делаете круговое движение основанием кисти. Не беспокойтесь, если круг получится неровным. Можно подправить форму ягоды дополнительным контуром.

Пишите ближние ягоды более темным тоном, а дальние – более светлым, чтобы создать впечатление, будто одна ягода расположена позади другой. Пусть некоторые ягоды будут в форме полукруга. Вместе они создадут силуэт свисающей грозди.

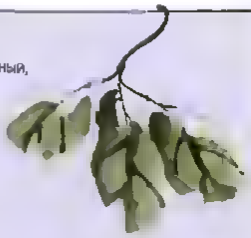
Джудит Лаулин. Виноград

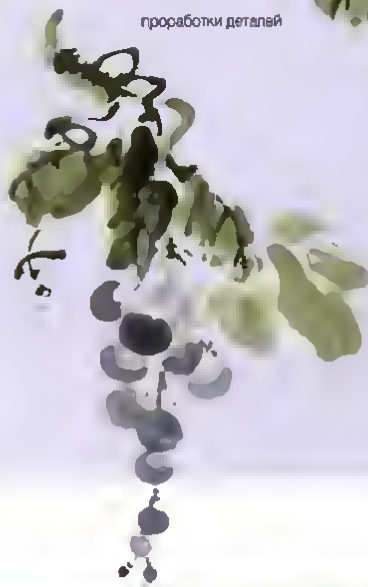
Листья

Чтобы написать листья, наберите на кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь. Большой лист состоит из нескольких частей. Мы пишем каждую часть двумя боковыми штрихами, положенными вплотную друг к другу, техникой «лист вообще» (см. с. 69). Листья винограда очень крупные и широкие. Наносите каждый мазок влажной кистью с достаточным количеством краски.

Набрав на кисть светлую и темную тушь, пишите виноградную ветку боковым штрихом. Хотя виноград – вьющееся растение, фактура ветви напоминает древесную кору. Соедините листья с веткой, «посадив» их с помощью линий, идущих от оснований листьев к ветке.

Пока лист еще влажный, налишите его прожилки маленькой кистью для проработки деталей.





Гроздь свисает с ветки, а виноградины растут вокруг единого черенка. Старайтесь сохранить тональные вариации даже в самых тонких линиях. Наконец, работая сухой кистью, добавьте прихотливые завитки усиков.

Пишем вьюнок

Вьюнки бывают райской расцветки лазурные и сиреневые, бледно-розовые и белые, темно-красные и ярко-розовые Они расцветают утром и увядают к полудню Их побеги поднимаются по ажурным плетениям решетки или обвиваются вокруг садовой ограды

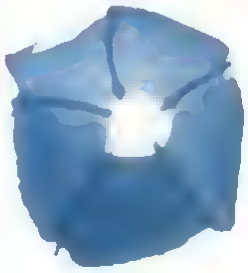
Подготовка

Возьмите светлую и темную тушь, белую гуашь, насыщенную синюю, зеленую и желтую краски. Чтобы написать цветы, наберите на кисть белую гуашь и синюю краску. Чтобы устранить эффект «полосатого мармелада», проведите кистью по чистой тарелке, тогда белая и синяя краски перемешаются

кэй Стрэтмэн Вьюнок

Шаг1

Чтобы изобразить цветок в том ракурсе, в котором видны все лепестки, нужно написать пять «граней» цветка боковыми штрихами Следующий лепесток должен располагаться немного под углом к первому Таким образом напишите пять лепестков, сгруппированных вокруг центра цветка. Наберите на кисть насыщенную синюю краску, а затем кончиком кисти обозначьте линии границ между лепестками Дождитесь пока цветок высохнет, а потом уже проработайте его середину с помощью точек сделанных гуашью смешанной на кисти с насыщенной желтой краской



Шаг 2

Чтобы написать цветок в ракурсе сбоку, кончик должен быть обращен к верхнему краю листа. Проведите штрих в горизонтальном направлении. Задние лепестки, скрытые большим передним, следует писать мелкими боковыми штрихами. Заметно, что цветок по форме напоминает воронку, поэтому добавьте внизу пару линий.

Шаг 3

Листья вьюнка

Листья вьюнка по форме напоминают сердечки. Примените технику «лист вообще» (см. с. 69). Немного поверните основание кисти, чтобы верхняя граница каждого штриха изогнулась. – это и придаст силуэту листа форму сердечка. Чтобы получился заостренный кончик листа, ведите боковой штрих, постепенно отрывая от бумаги основание кисти, в то время как кончик кисти должен сохранять контакт с бумагой. Пока лист влажный, напишите маленькой кистью прожилку.

Шаг 4

Напишите подвижным штрихом стебель цветка, ведя его от цветка к нижней части растения. «Посадите» листья на стебель дополнительными линиями. Вьюнок – ползучее растение с маленькими усиками, которые отходят от стебля в стороны, чтобы обвиваться вокруг любой опоры. Напишите усики вьюнка быстрыми подвижными штрихами сухой кистью. Если картина получилась немного скучной, добавьте несколько легких мазков «волшебной» зеленой краской в нижней части растения и точки «волшебного» зеленого в серединки цветов. Тщательно продумайте, в каких именно точках вы расположите акценты этого цвета. Иначе он заглушит все остальные цветовые пятна.

Более сложное сумi-э

Пишем пионы

Пионы – мягкие и ароматные Они цветут совсем недолго У простых пионов – один слой лепестков, а у махровых – множество, поэтому они выглядят такими пушистыми Восточные художники часто изображают пионы с древесными стеблями. Для стран с северным климатом более характерны травянистые пионы цветы которых клонятся к земле под собственной тяжестью Пионы бывают красными, красно-коричневыми, розовыми, кремовыми, белыми желтыми и фиолетовыми

Подготовка

Вам понадобятся светлая и темная тушь, белая гуашь, насыщенная красная, зеленая, насыщенная желтая и «волшебная» зеленая краски

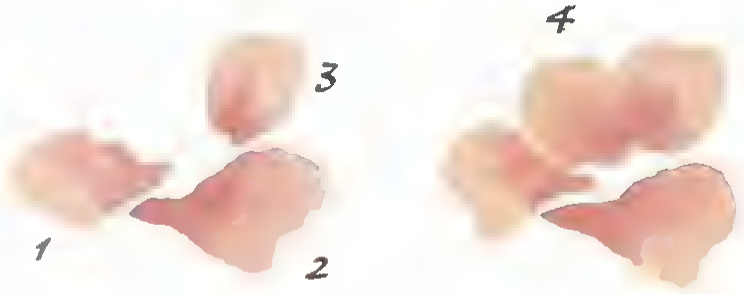
Сьюзан Фрэйм
Пионы

Шаги 1–2

Для изображения цветов мы используем штрихи с втиранием Наберите на большую кисть белую гуашь Чтобы передать мягкость лепестков, штрих должен быть мокрым, поэтому не стоит промокать кисть слишком тщательно Затем наберите на кисть поверх белил красную краску Смешайте краски поводив кистью по чистой тарелке, чтобы избежать эффекта «полосатого мармелада» Однако не перестарайтесь если смешаете цвета слишком сильно, получится монотонный розовый оттенок Начинайте писать цветок с нижних лепестков Опустите кисть на бумагу, ведите штрих, как бы расплющивая кисть по боком лепестка Затем оторвите кисть от бумаги

Шаги 3-4

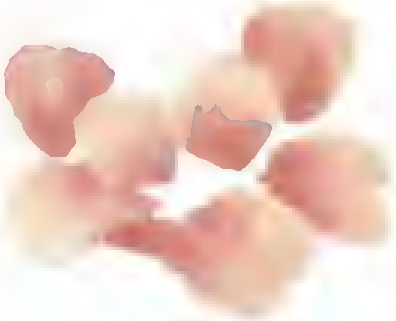
Белое пространство над этими двумя лепестками будет центром цветка. Напишите еще пару лепестков над центром, работая теми же штрихами с втиранием. Варьируйте длину штриха и боковые движения основанием кисти, чтобы получились лепестки разного размера. Самая темная часть каждого лепестка должна располагаться ближе к центру цветка. Поэтому кончик кисти все время обращен к центру.



Шаг 5

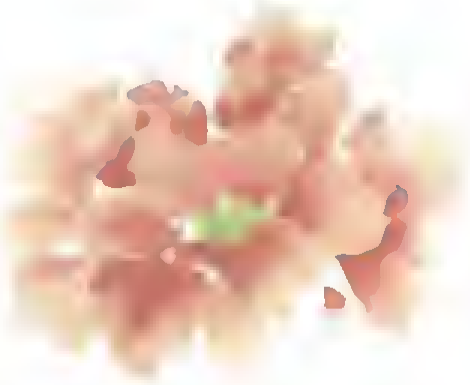
Напишите пятый лепесток сбоку от центра цветка

Шаг 6



Теперь выстраивайте округлую форму будущего цветка, добавляя лепестки там, где нужно. Кончик кисти должен заполнять пустые места между лепестками. Работайте мокрой кистью штрихами с втиранием, чтобы передать ощущение мягкости лепестков. Следите за тем, чтобы на кончике кисти была насыщенная красная краска. Это необходимо для создания контраста между краем переднего лепестка и тем лепестком, который расположен сзади.

Шаг 7



Формируйте цветок, добавляя лепестки. Добивайтесь выразительной формы с неровными краями. Когда закончите писать лепестки, добавьте легкий бледно-зеленый мазок в белую серединку цветка. Для этого слегка надавите на кисть, прижав ее к бумаге, пусть краска немного растечется.

Листья

После того как вы закончили работу над главным цветком, следует приступить к листьям. Для этого наберем на большую кисть зеленую краску, светлую и темную тушь. Листья пиона состоят из трех – пяти долек со множеством выпуклых прожилок, причем все дольки расположены на одном черенке. Работайте в технике «лист вообще» (см. с. 69): пишите каждую дольку двумя длинными боковыми штрихами, расположенными близко друг к другу. Темные листья следует разместить рядом с цветком, оттеняя его яркий цвет. Пока листья еще влажные, легкими прикосновениями к бумаге напишите прожилки маленькой кистью для проработки деталей. Сначала напишите центральную прожилку, затем добавьте боковые. Обратите внимание на то, как линии прожилок соединяются между собой. Они придадут определенность форме.

Бутоны пишут штрихами с втиранием. Начинайте с кончика папестка, затем надавите на основание кисти и ведите им в сторону. Рядом с первым штрихом попробуйте второй, чтобы получилась целостная форма. Напишите чашечку цветка, работая штрихом с давлением.

Закончив работу над листьями, напишите подвижным штрихом стебель. Работайте оттенками светлой и темной туши или начните писать зеленой краской и добавьте светлую и темную тушь.

Середину цветка пишут в последнюю очередь поверх зеленоватого пятна. Наберите на маленькую кисть белила и насыщенную желтую краску. Белила должны быть густыми и непрозрачными, чтобы выделяться на фоне нижнего зеленоватого пятна. Пишите тычинки мелкими штрихами с давлением, нажимая на кончик кисти, а затем ослабляя давление. Ведите штрих к центру цветка. Поставьте кое-где точки «волшебной» зеленой краской, чтобы разные части композиции связались в единое целое.

Пишем тюльпаны

В северных странах тюльпаны ассоциируются с весной. Их яркие цвета радуют нас после тоскливой зимы. Тюльпаны бывают более гладкими или с волнистыми краями, большими и маленькими, с длинными или короткими стеблями, но форма у всех тюльпанов примерно одинаковая.

Сьюзан Фрэйм. Тюльпаны

Подготовка

Вам понадобятся светлая и темная тушь, белила и краски фиолетовая, насыщенная желтая, зеленая и зеленая «волшебная».

Шаг 1

Наберите на кисть светлую фиолетовую краску, а не кончик – насыщенную фиолетовую. Пишите первый лепесток двумя боковыми штрихами. При подъеме основание кисти, когда пишете нижнюю часть лепестка, чтобы сделать ее более узкой.

Шаг 2

Чтобы на кисти было достаточно краски, следует заново набирать краску для каждого нового лепестка. Мы будем писать второй раскрытый лепесток, работая все тем же боковым штрихом. Начинайте с кончика лепестка и ведите штрих к центру цветка.

Шаг 3

Третий лепесток пишем на другой стороне цветка боковым штрихом.

Шаги 4-6

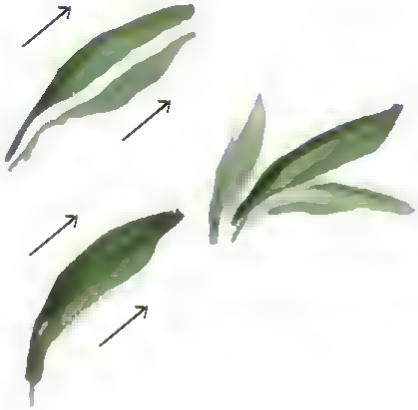
Четвертый и пятый лепестки расположены сзади. Пишите их более светлым тоном. Завершая работу над цветком, проведите прожилку по центру первого лепестка.

Цветы в любых ракурсах пишут боковыми штрихами. Старайтесь поворачивать кисть так, чтобы края лепестков получались округлыми. Тычинки тюльпанов не видны, разве что цветок раскрылся полностью. Чтобы написать шесть тычинок, наберите на кисть белила и насыщенную желтую краску. Немного надавите на кисть, когда будете писать верхушки тычинок, полные пыльцы. У тюльпана есть еще мягкий короткий пестик, который иногда виден.

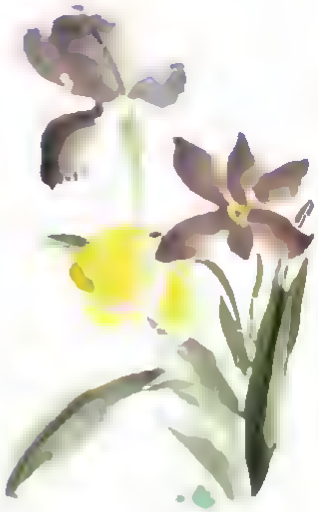
Вероятно, вам захочется, чтобы края цветка выглядели более ажурно, волнистыми. Добавьте прожилки по краям лепестков. Делайте это маленькой сухой кистью, пока лепестки еще влажные.

Добавьте линии волнистого края лепестков

Листья



Листья пишут длинными штрихами, сочетая технику бокового и подвижного штрихов. Наберите на кисть зеленую краску, затем светлую и темную тушь. Начинайте писать лист с нижней части растения боковым штрихом. По мере расширения листа, поверните кисть. Поднимите основание кисти к верхней части листа. Затем напишите второй лист рядом с первым тем же техническим приемом, начиная с нижней части. Пока листья еще влажные, обозначьте центральные прожилки. Чтобы придать композиции выразительность и глубину, старайтесь, чтобы одни листья были темнее других. В конце работы сделайте легкий мазок «волшебной» зеленой, чтобы придать картине дополнительную живописную интригу.



Простая композиция

Пишем гибискусы

Гибискусы – очень зрелищные цветы всех возможных оттенков и размеров. Мне попадались красные, оранжевые, желтые, красно-коричневые, сиреневатые, белые, розовые, даже синие. Встречались и такие глубокие оттенки красного, что цветы казались почти черными. Кроме того гибискусы бывают окрашены в разнообразные промежуточные оттенки. Маленькие цветы могут уместиться на ладони, в то время как крупные достигают размеров большой тарелки.

Сьюзан Фрэйм. Гибискусы

Гибискусы бывают простыми, с пятью лепестками, или махровыми. Листья также бывают очень разными и по размеру, и по форме. У некоторых гибискусов листья округлые, с заостренным кончиком, у других листья удлиненной формы. У всех гибискусов жесткие стебли и ветки, но у тех, что растут в форме кустарника, стебли древесные, а у мелких комнатных разновидностей стебли более тонкие.

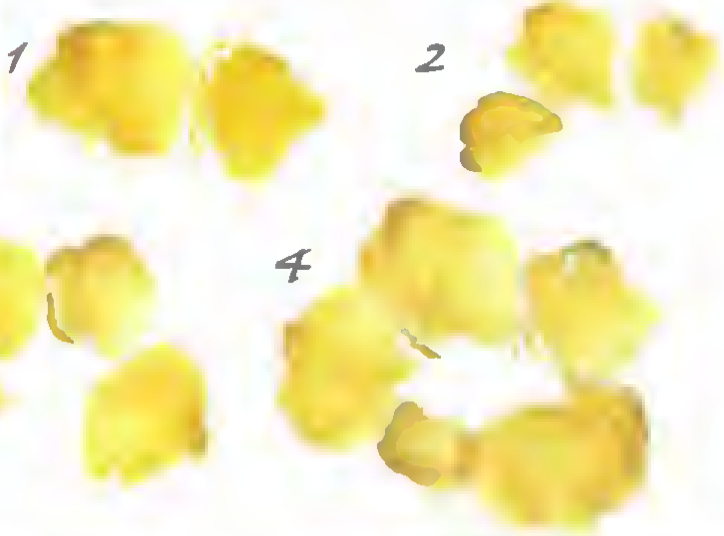
Подготовка

Светлая и темная тушь, белила (гуашь), насыщенная желтая, коричневая, красновато-оранжевая, зеленая и «волшебная» зеленая краски.

Начинайте с цветов. Наберите на большую кисть белую гуашь и насыщенную желтую краску, а на кончик кисти – коричневую краску.

Шаги 1-4

Лепестки гибискусов пишут боковыми штрихами, которые идут от кончика лепестка к серединке цветка. Каждый лепесток гибискуса пишут двумя тремя боковыми штрихами, в зависимости от формы лепестка. Старайтесь разнообразить положение кончиков лепестков и изгибы штрихов, чтобы формы лепестков получались выразительными. По мере приближения к середине цветка, приподнимайте основание кисти, чтобы сузить лепестки. Вполне вероятно, что перед исполнением каждого штриха вам придется заново набирать краску. Лепестки должны выглядеть зрелыми, широкими. Пока лепестки еще влажные, проработайте их прожилки маленькой кистью. Это делают либо белилами, либо более темным цветом.



Шаг 5

Когда лепестки подсохнут, напишите длинную красновато-оранжевую тычинку. Затем в самом верху тычинки белилами и насыщенной желтой краской поставьте точки – это пыльца.

Шаг 6

Напишите пестик, поставьте пять красновато-оранжевых точек и соедините их тонкими линиями с тычинкой. Работайте сухой маленькой кистью.

Листья

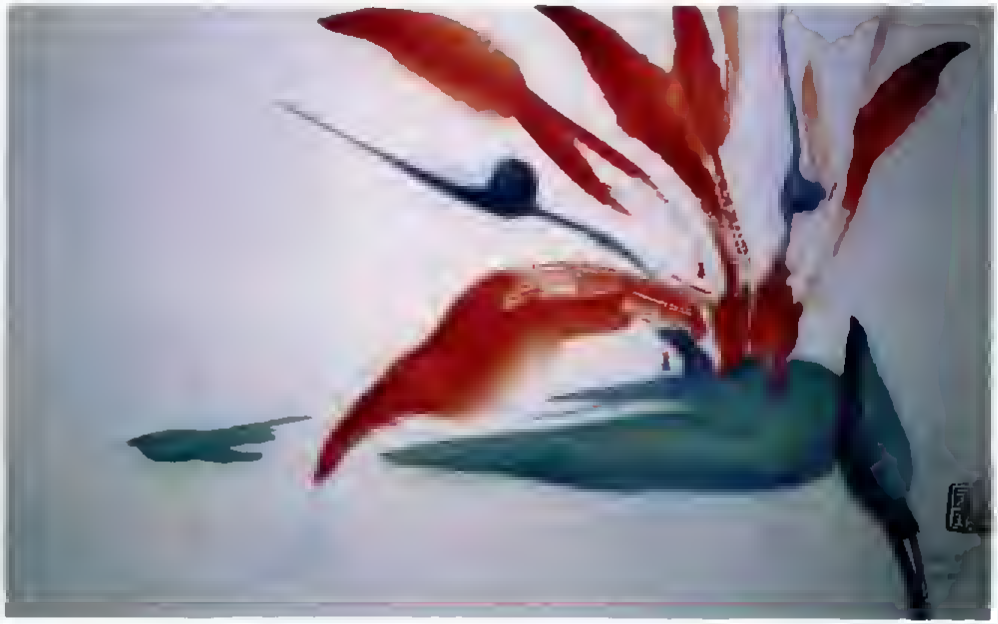
Когда напишете центральный цветок, приступайте к листьям. Работайте техникой «лист вообще» (см. с. 69). Пока листья влажные, проработайте их прожилки маленькой кистью. Сначала проведите центральную прожилку, затем боковые. Работайте попеременно то на одной половинке листа, то на другой. Напишите ветку подвижным штрихом и затем «посадите» на нее листья. Для придания композиции выразительности, поставьте кое-где точки «волшебной» зеленой краской.

Пишем «райскую птицу»

«Рвйская птица» – необычайно выразительнь й цветок, который растет в южных странах. Полностью распустившийся, цветок напоминает голову птицы с роскошным оперением.

Подготовка

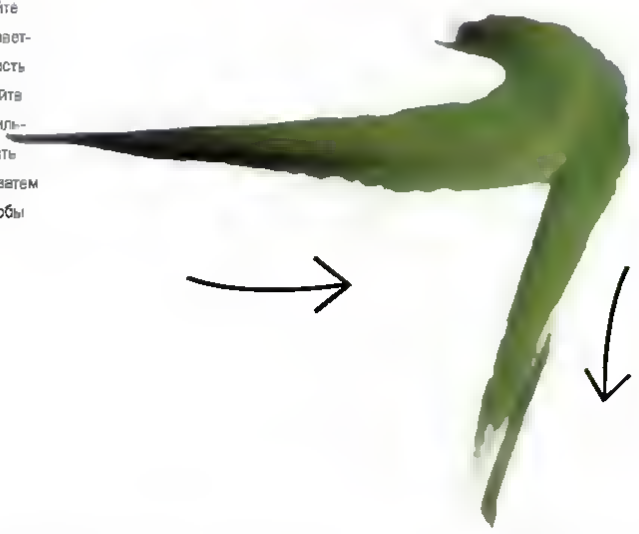
Приготовьте светлую и темную тушь фиолетовую, синюю, зеленую, оранжевую, красную и светло-желтую краски.



Сьюзан Фрэйм.
«Райская птица»

Шаг 1

Чтобы написать стебель и листья, обрамляющие чашечку цветка, работайте штрихом с давлением. Листья обрамляют лепестки. Когда цветок раскрывается, лепестки поднимаются прямо среди листьев. Наберите на большую кисть светлую зеленую и темно-зеленую краски и немного фиолетовой. Начинайте с кончика листа и, по мере приближения к стеблю, давите на кисть все сильнее. В конце штриха надавите на основание кисти, а затем поверните кисть как будто вы написали перевернутую букву С. Оторвите кисть от бумаги, затем опустите ее в конечную точку закругленной части листа и ведите вниз, чтобы написать стебель.



Шаг 2

Чтобы приступить к работе над цветком наберите на кисть оранжевую и красную краски Я обычно пишу лепесток начиная с кончика, ведя кисть к центру цветка Но вам лучше попробовать разные варианты, чтобы посмотреть какое направление штриха более удобно для вас Штрих такой же каким мы писали длинные листья бамбука Начинайте писать лепесток кончиком кисти, затем увеличивайте давление на кисть в широкой части лепестка, а потом снова приподнимите кисть по мере приближения к нижней части цветка где лепестки соединяются

Шаг 3

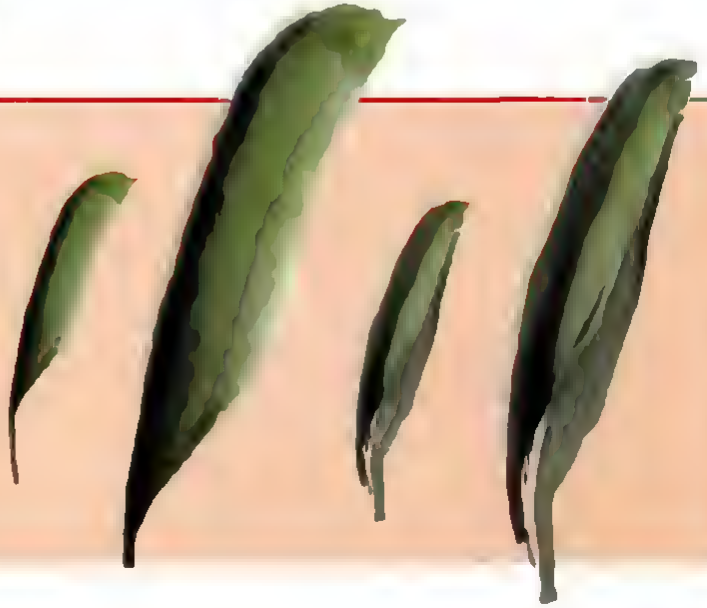
Чтобы придать картине выразительность, пишите лепестки разными оттенками цвета Попробуйте набрать на кисть сначала светлую желтую краску, а затем оранжевую чтобы написать более светлые лепестки Можете попробовать и обратный порядок У «райской птицы» нет определенного количества лепестков так что можете писать столько лепестков сколько пожелаете

У этого цветка, кроме оранжевых лепестков, имеется еще и синий или сине-фиолетовый. Наберите на кисть сначала светлую синюю краску, затем фиолетовую. Работая кончиком кисти ведите штрих к центру цветка В одном месте этот лепесток расширяется, принимая форму сердца Поэтому в данном месте следует надавить на кончик кисти, а затем снова поднять его и вести штрих до конца лепестка

Лист

Лист пишут в последнюю очередь У «райской птицы» несколько крупных листьев Однако, если вы напишете их все, листья заслонят цветок, и картина потеряет выразительность Наберите на большую кисть зеленую краску, а затем светлую и темную тушь Работайте боковым штрихом, начиная у основания стебля, и ведите кисть вверх к кончику листа. Чтобы сделать лист шире, проведите еще один боковой штрих, расположив его вплотную к первому

Пока лист еще влажный, проведите маленькой кистью линию прожилки



Пишем нарциссы

Нарциссы цветут ранней весной, когда погода еще прохладная Их ярко-желтые и белые лепестки красиво выделяются на фоне молодой зеленой травы У всех разновидностей нарциссов по шесть лепестков, расположенных вокруг серединки, которая имеет форму воронки

Шаги 1-2

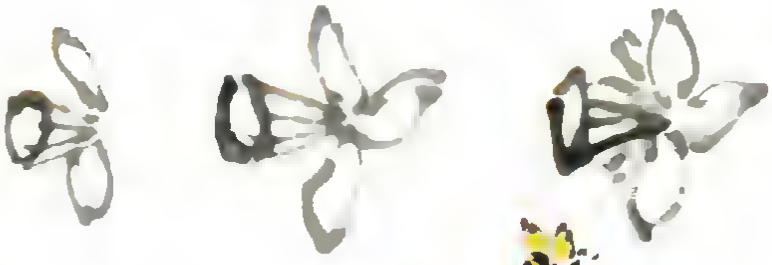
1 2 3

Мы будем писать нарциссы, прибегая к контурной технике Наберите на кисть светлую и темную тушь. Хорошо промокните кисть Начинайте работать подвижными штрихами, пишите «воронку», расположенную в середине цветка. Сначала напишите овал затем проведите линии от овала к центру цветка

Шаги 3-6

4 5 6

Лепестки мы пишем двумя штрихами с давлением Каждый штрих очерчивает контур половинки лепестка Ведите линию от кончика лепестка к серединке цветка Следует слегка давить на кончик кисти это придаст штрихам живость Нередко художник так погружен в процесс создания безупречных форм, что это отрицательно сказывается на выразительности его манеры письме



Шаг 7

Когда цветы подсохнут, тонируйте каждый лепесток легким оттенком цвета, одним штрихом на каждом лепестке Не старайтесь чтобы цветное пятно аккуратно вписывалось в границы черных линий Неплохо, если краска слегка растечется за контуры лепестка

Добавьте немного живого цвета в овал «воронки», чтобы подчеркнуть серединку цветка.

Напишите листья подвижными штрихами из разных точек Пока листья еще влажные напишите их центральные прожилки

Пишем птиц

Изображение птиц – прекрасный сюжет для суми-э. Попытка уловить и передать энергичную пластику птицы – отличный повод проверить свой уровень владения суми-э. Существует много разновидностей птиц, однако большинство из них можно написать, варьируя всего несколько штрихов. Основные технические приемы, которые понадобятся для написания птицы, таковы: точечный штрих с давлением (им изображают глаз); штрих с давлением (голова), два боковых штриха (тело), подвижными штрихами изобразим хвост, лапы и клюв.

Сьюзан Фрэйм. Живая природа и натюрморт

Для начала подумайте, какую птицу вы хотели бы изобразить, и что она будет делать. Маленькая она или крупная? Какова форма ее тела? Округлая и пухленькая либо длинная и стройная? Какой формы клюв? Насколько длинны лапки? Что она ест? И где она обитает?

А мы будем писать воробья. Воробьи много прыгают по земле, у них короткие лапки. В оперении воробьев встречаются коричневый, серый, черный и белый цвета. Клювы этих птиц короткие и твердые, потому что воробьи питаются семенами. Они чирикают и поют, выглядя вполне счастливыми. Думайте об этом, пока растираете палочку туши.

Шаг 1

Подготовьте светлую и темную тушь, а также коричневую краску (используйте жженую сиену). Еще вам понадобится желтая краска с легким красноватым оттенком. Некоторые художники первым делом пишут глаз птицы, чтобы сразу же определить ее характер. Мне кажется, что проще начать с головы и тела, а затем написать глаз и клюв, исходя из положения головы. Наберите на большую кисть коричневую краску, затем светлую и темную тушь. Удерживая кисть в вертикальном положении, наденьте на ее кончик, чтобы оставить на бумаге мазок в форма слезы, – это будет верхняя часть головы. Если у птицы крупная голова, проведите кистью по бумаге, увеличивая давление на кисть.

Шаги 2–3

Напишите тело двумя боковыми штрихами. Кладите их вплотную друг к другу. Запомните, что эти штрихи вовсе не должны реалистично передавать тело птицы: они просто обозначают характерную для птицы пластику. Поэтому не старайтесь изгибать штрихи, чтобы они напоминали очертания спинки или крыльев. Ваша главная задача – написать два боковых штриха с красивыми тональными вариациями. Старайтесь разместить их поближе к голове.

Шаг 4

Затем напишите двумя подвижными штрихами хвост. Положение хвоста зависит от того, что делает ваша птица.

Шаг 5

Сделайте маленький перерыв, чтобы внимательно посмотреть на картину. Сейчас это просто набор из пяти клякс, не правда ли? Наступает волшебный момент, когда мелкие детали превратят ваши кляксы в птицу. Возьмите маленькую кисть для проработки деталей, наберите темную тушь, а затем хорошо промокните кисть. Работая кончиком кисти, напишите глаз, а затем тонкую линию вокруг глаза. Не надо вырисовывать правильный круг. Более интересный эффект получается, если описать круг не единым движением кисти, а двумя линиями. Следите за тем, как расположена в круге черная точка: ведь выражение глаз и придает птице индивидуальность. Неплохо бы потренироваться на нескольких листах, изображая глаза, чтобы положение черной точки в круге все время было разным. От этого меняется характер птицы: смущенный, злобный или веселый.

Шаг 6

Написав глаз, приступайте к клюву: его тоже пишут темной тушью. Хорошенько промокните кисть и ведите линию от кончика клюва к голове. Сначала проведите верхнюю линию клюва, затем нижние линии. Работайте медленно, чтобы контролировать направление штриха. Глаз должен находиться ниже верхней линии клюва, примерно посередине его нижней и верхней половинками.

Шаг 7

Линией обозначьте грудь и животик птицы. Работайте подвижным штрихом, светлой тушью. Ведите линию от клюва к хвосту. Этот штрих придаст законченность силуэту птицы. Если вы пишете птенца круглень кого и пухленького, слегка закруглите линию грудки и живота.

Теперь пришла очередь лапок. Следует запомнить: колени птицы сгибаются назад. Работайте светлой тушью подвижным штрихом, начинайте у тела и ведите линию вниз. Задержите кисточку и слегка надавите на нее в том месте, где лапка согнута, затем продолжите линию вниз.

Наконец, проведите темной тушью линии крыльев. Не обязательно, чтобы эти линии совпадали с границами тела. Налишите их, пока тело птицы еще влажное, чтобы линии крыльев немного растеклись.

После того как птица закончена, я часто тонирую клюв цветом. Если в композиции изображено только птица, цвет в клюве не нужен. Однако в более сложной композиции (например, в листве), цветной клюв выделит птицу на общем фоне. После того как линии клюва полностью высохнут, наберите на маленькую кисть желто-оранжевую краску, хорошо промокните кисть, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем тонируйте клюв цветом. Не обязательно, чтобы краска аккуратно уложилась в контуры клюва. Просто прикоснитесь кисточкой к бумаге, чтобы краска немного растеклась, – и ваша птица готова.

Пишем голубую цаплю

Во всех странах мира, повсюду, где есть вода, можно встретить длинноногих водоплавающих птиц. Особенно интересно наблюдать за цаплями: они ловят рыбу, бегают, хлопают крыльями. Цапли могут стоять и абсолютно неподвижно, внимательно вглядываясь в воду, прежде чем с быстротой молнии схватить добычу.

Подготовка

Для изображения голубой цапли вам понадобятся светлая и темная тушь, а также насыщенная синяя краска.

Сьюзан Фрэйм С намерением

Шаг 1

Чтобы написать тело цапли, следует набрать на большую кисть темно-синюю краску, а затем светлую и темную тушь. Голову, шею и тело птицы пишут единым движением кисти. Начните линию в месте соединения клюва с головой, слегка надавите на кисть, чтобы в середине головы штрих вышел более широким, и ведите линию в форме буквы S, чтобы получилась шея. По мере того как вы обогнули угол в том месте, где шея соединяется с телом, поверните руку и далее работайте боковым штрихом. Оторвите кисть от бумаги, не заостряя конец штриха.

Шаг 2

Заново наберите на кисть краску и тушь и напишите спинку птицы боковым штрихом. Ведите кисть до тех пор, пока она не выйдет за линию груди, чтобы изобразить перья в хвосте птицы.

Шаг 3

Работая маленькой кистью, напишите темной тушью глаз. Линию вокруг глаза следует писать очень сухой кистью, чтобы тушь не растеклась. Закончив писать глаз, приступайте к клюву. Его также пишут сухой кистью. Начиная с кончика клюва, ведите линию к голове. Глаз должен оказаться примерно посередине между верхней и нижней линиями клюва. Чтобы придать завершенность силуэту головы, добавьте маленький дополнительный штрих от глаза до шеи.

Шаг 4

Чтобы написать ноги, наберите на кисть светлую и темную тушь. Начинайте вести линии лап примерно от центра туловища либо чуть ближе к передней части туловища. Ведите линию вниз. Задержитесь в том месте, где нога сгибается, чтобы создать легкое утолщение, а потом продолжите штрих вниз. Напишите «пальцы» подвижными штрихами, не прорабатывая детали. Вторую ногу пишите согнутой, ведь цапли часто стоят не одной ногой. Когда ведете линию от туловища к колену, не забывайте, что нога сгибается назад. Затем поменяйте направление движения и ведите линию к передней части тела. Добавьте несколько штрихов, чтобы изобразить «пальцы».

Шаг 5

Работу над картиной завершаем несколькими штрихами в крыльях. Пишите темной тушью, работайте подвижными штрихами, обозначая линии перьев. Помните, что не нужно прорабатывать детали оперения. Проведите эти линии, пока туловище птицы еще влажное.

Пишем камни и горы

Камни и горы пишут одинаковыми техническими приемами, единственное отличие заключается в размере. Для начала подумайте о камне. Какая у него форма? Есть ли у камня острые углы или выступающие края? Гладкий он или с грубой фактурой? Меняйте количество воды на кисти, а также скорость исполнения штрихов в зависимости от формы и фактуры камня.

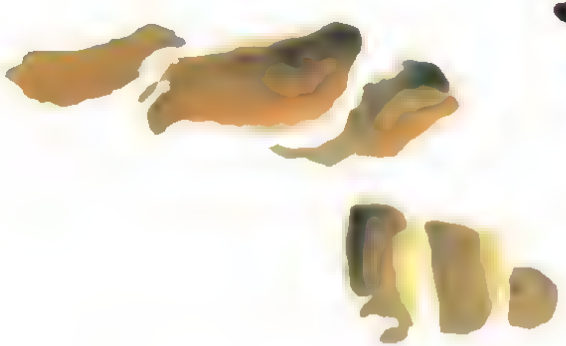
Сьюзан Фрэйм. Туманные фьорды

Шаг 1

Есть несколько способов изображения камней. Можно обозначить контуром неровную форму камня, а затем тонировать его цветом. Контур должен быть энергичным, с меняющейся фактурой. В некоторых местах он может прерываться. *Работайте цветом тогда, когда линии контуров кисти высохнут, чтобы тушь не очень растекалась.*

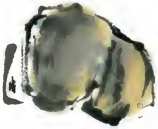
Шаг 2

Можно написать камень, сначала обозначив цветовое пятно, а затем окружив его контуром. Опять же следует работать сильными линиями с выразительной фактурой.



Шаг 3

Третий способ изображения камней – работа в несколько слоев для получения фактурного эффекта. Сначала обозначьте форму камня влажным пятном. Пока это пятно не высохло, добавьте второй слой боковым штрихом поверх первого. Сухой штрих мягко растечется по влажному.



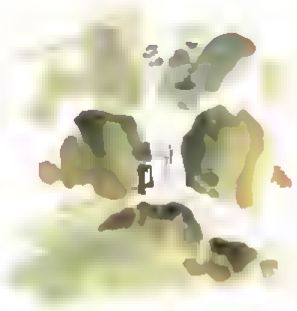
Шаг 4

Когда пишете группу камней, следует расположить одни камни позади других. Создайте ощущение глубины, написав ближние камни более темным тоном, а дальние – более светлым. Также оставляйте между камнями участки незаписанного белого листа – это создаст дополнительное ощущение глубины.

Пишем воду

Обычно вода представлена белым пространством и обозначена границами берегов. Суша, окружающая водное пространство, придаст ему вещественность и определит форму.

Сьюзан Фрэйм. Я там была



Сначала напишите сушу, работая теми же техническими приемами, которыми пишут камни

Вы можете написать реку, водопад, озеро или море. В зависимости от вашего желания можно проработать линиями струи воды и течение или небольшие камни, чтобы создать ощущение движения воды

Пишем облака и туман

Облака и туман также могут обозначаться белым пространством листа. Иногда даже невозможно отличить, где белые места на бумаге соответствуют воде, а где – облакам

Чтобы написать грозовые тучи, наберите на большую кисть светлую и темную тушь. Работая боковой стороной кисти, вращайте ее, ведите по бумаге волнообразным движением. Чтобы написать несколько облачных слоев, сделайте еще несколько штрихов, работая тем же техническим приемом. Придайте штрихам разную форму и длину

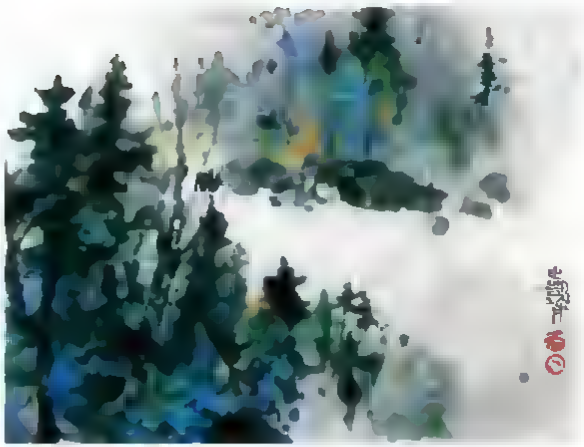
Сьюзан Фрэйм. Я там была

Туман пишут мокрой кистью очень светлой тушью. На кончик кисти следует набрать тушь немного более темного оттенка. Держите кисть таким образом, чтобы ее кончик был направлен к нижнему краю листа. Пишите туман множеством мелких штрихов, укладывая их вплотную друг к другу. Сначала опускаем на бумагу кончик кисти, затем поднимаем его и переходим к следующему штриху и т.д.

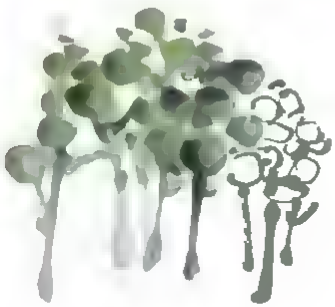
Если туман или облака в вашей композиции будут расположены перед горой, сначала следует написать их, а потом уже – гору

Пишем деревья

Существует множество разных пород деревьев и много способов как их написать. Независимо от техники, в которой вы работаете, всегда следите за тем, чтобы в штрихах присутствовали тональные вариации. Сначала посмотрите на деревья с далекого расстояния. Обратите внимание на то, как отличаются их силуэты. Теперь вглядитесь в детали формы конкретного дерева. Отмечайте оттенки цвета и узор листвы. Когда вы пишете, старайтесь передать эти нюансы.



Кэй Стрэтмэн. Озеро Итаска в верховьях Миссисипи

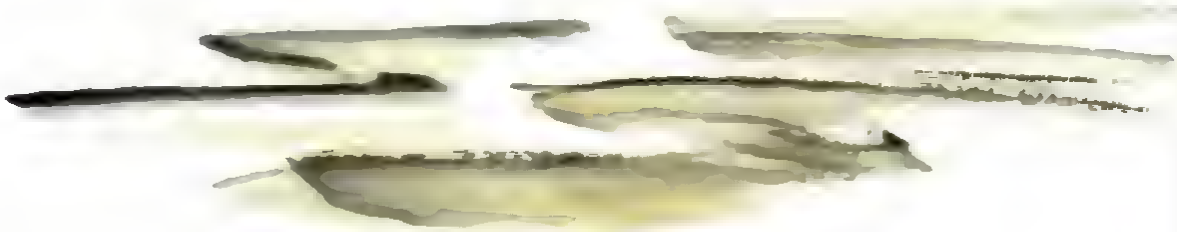


Купы лиственных деревьев часто передают с помощью округлых мазков: сплошных или контурных кругов. Пишите эти круги кончиком кисти. Стволы можно писать одной или двумя линиями. Если пишете зимние деревья, лишенные листвы, ствол изображают с помощью подвижного штриха, который идет от верхушки дерева к его нижней части, затем пишут ветки. Думайте о том, дерево какого вида вы пишете. Вяз ли это, с его прямым стволом и прямыми ветками? Или дуб, с его длинными и толстыми извилистыми ветвями?

Формы вечнозеленых деревьев передают с помощью боковых и подвижных штрихов. Некоторые породы вечнозеленых имеют силуэт, похожий на треугольник. Для других характерны выразительные линии веток и пучки игл. Некоторые ветви свисают вниз под собственной тяжестью. Другие растут вверх. Эти линии бросаются в глаза даже на расстоянии. Сначала пишите иглы и ветви, а затем подвижными штрихами – стволы.

Если вы хотите изобразить группу деревьев, неплохо одну из них сделать темнее, а другую – светлее. Выразительность вашей картине придаст контраст оттенков и цветов.

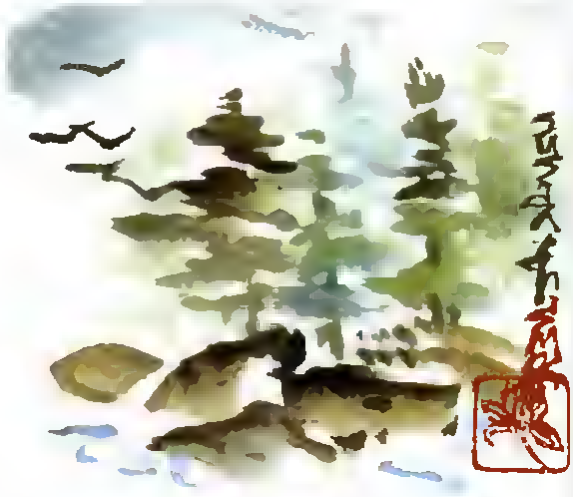
Деревья можно использовать для выявления в композиции масштабных соотношений. По размеру деревьев можно судить о высоте или удаленности горы или скалы. Деревья также придают некую определенность живописным массам в композиции. Штрихи на бумаге могут символизировать и сушу, и воду, и облака и небо. Но если написать деревья, изображение меняется, и воздушная дымка превращается в определенные контуры реки.



Пишем простой пейзаж

Чтобы написать эту простую пейзажную композицию, следует начать со скал. Наберите на кисть коричневую краску, а затем светлую и темную тушь. Пишите каждый выступ скалы боковыми штрихами. Следите за тем, чтобы между скальными выступами оставалось немного белого пространства. Затем пишите деревья. Сначала следует написать «облака», которые образуют иглы центрального дерева, работая оттенками зеленой краски, а также светлой и темной туши. Затем напишите ствол. Следите за тем, чтобы ствол не получился слишком темным, иначе все внимание будет притягиваться именно к нему. Теперь напишите соседние деревья, сначала ближние к зрителю (более темные), затем дальние (более светлые).

Напишите горы боковой стороной кисти синей краской и светлой тушью. Оставляйте белые участки между верхушками деревьев и горными вершинами. Пространство между ближней и дальней горами оставьте белым.



Сьюзан Фрэйм. Тропинка среди скал, Аляска

Тонкой кистью с синей краской проработайте изысканные завитки водных струй. Чтобы сохранить простоту стиля вашей картины, не пишите слишком много струй воды. Когда картина высохнет, напишите силуэты птиц маленькой сухой кистью.

Композиция

Незаполненное белое пространство

Незаполненное белое пространство является одним из важнейших компонентов композиции картины, написанной тушью. На самом деле пустые места так же важны, как и заполненные. Энергичность штрихов определяет форму и выразительность незаписанных участков картины. Штрихи могут обрамлять пустое пространство или разделять его на несколько участков. Без штрихов пустое пространство останется просто белой бумагой. Вам следует придавать значение не только ритму штрихов, но и ритму белых пятен между штрихами, – это поможет построить композицию картины.

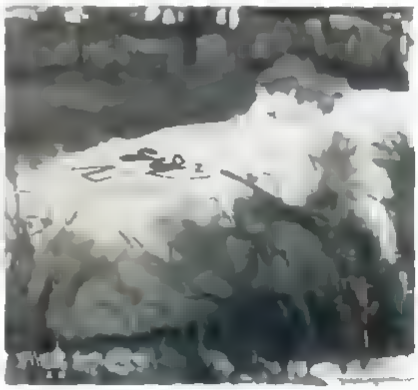
Сьюзан Фрэйм. Среди деревьев

Если вы разовьете восприятие пространства в природном окружении, это разовьет и понимание живописной композиции. Например, посмотрите на дерево. Видите ажурный рисунок воздушных пространств между ветками? Старайтесь, чтобы взгляд следовал по этим «пятнам воздуха», чтобы они определяли форму дерева. Можете сделать быстрый набросок карандашом, фиксируя пустые пространства между ветвями, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Нарисуйте только контуры «воздушных пятен» – и увидите, как на бумаге проявится форма дерева. Как и в жизни, следует смотреть не только не то, что у вас перед глазами, но и на то, чего нет. Учитесь читать между строк.

Нередко цветок изображают без земли или цветочного горшка. Иногда изображение словно парит на белом листе бумаги. Незаписанные места могут передавать буквальные вещи (скажем, небо или воду) или вещи абстрактные (например, пустоту). Вы уже знаете, что штрихи должны быть энергичными, полными жизни. Если представить себе, что ваша картина дышит, как живая, то незаполненные участки листа и будут ее дыханием. Поэтически пространство может быть названо «душой» вашей картины. Поэтому, чтобы создать удачное произведение, вам нужны не только пятна, созданные энергичными штрихами, но и динамичные участки, лишенные штрихов.

Композиционные центры

В простой композиции обычно присутствует только один композиционный центр, прочие участки привлекают к себе внимание, но остаются второстепенными. В картинах со сложной структурой можно встретить несколько композиционных центров. Пятна черной туши и ярких цветов, размер пятен – все это может выступать в качестве композиционных центров. Не забывайте, что роль композиционного центра могут играть и незаписанные белые участки листа.



В работе Сьюзан Фрэйм «Осеннее озеро» роль композиционного центра играет белое пятно

В суми-э темные пятна, а также пятна ярких цветов нередко акцентируют наиболее важные элементы картины. Они также могут обозначать предметы, расположенные ближе к зрителю. Светлые оттенки туши и краски соответствуют менее важным элементам композиции либо тем, что удалены от зрителя. Если вы пишете цветок красками, одним из приемов создания композиционного акцента является размещение темных листьев поблизости от цветка. Темное пятно прекрасно подчеркнет яркий цвет и выделит цветок как наиболее выразительный элемент общей композиции. Контраст темного и светлого обычно не является отражением времени суток в смысле света и тени. В традиции суми-э вообще мало внимания уделяется светотеневой моделировке, ведь это прием западной живописи.

Размеры того или иного предмета также влияют на создание композиционного центра. Определитесь, где в вашей композиции будет расположен главный элемент, а где – второстепенные. Так, в композиции с изображением цветов может быть один или несколько цветков и листьев, которые будут сгруппированы в главный элемент картины и займут наибольшую площадь листа. А в пейзажной композиции одна из гор может быть крупнее или представительнее, чем другие горы.

Разнообразие форм, углов и ракурсов

Формы, углы и ракурсы тех или иных элементов композиции в значительной степени определяют общий уровень работы. Например, когда вы пишете цветы, следует изобразить и листья, и цветы под разными углами, в разных направлениях. Пишите их в ракурсе снизу, сбоку и сверху. В пейзажной композиции пятна туши и краски, а также незаписанные места – все это должно иметь разную форму.

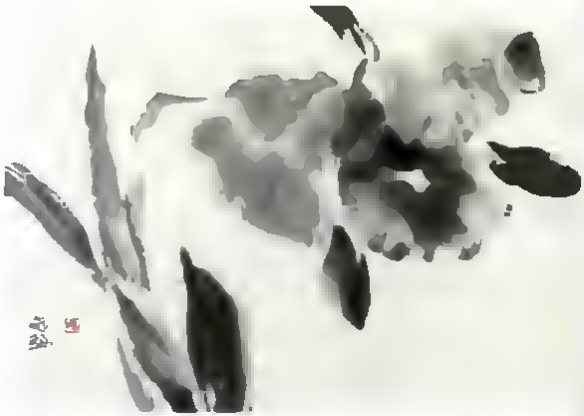
Лошади в разных ракурсах
Сьюзан Пэисли. Лошади, ветер и штормовое море

Контрасты

Планируя будущую картину, следует продумать распределение контрастов в общей композиции. Контрасты придадут картине выразительность. Как противоположности, они необходимые для формирования целого. Существуют различные контрасты, но не стоит использовать в одной композиции все сразу. Если в композиции слишком много разнообразных элементов, она плохо построена. Встречаются контрасты черного и белого, влажного и сухого, фактурного и гладкого, широкого и тонкого, большого и маленького, плотного и прозрачного. Я уверена, что вы можете вспомнить и другие виды контрастов.

Черное и белое

Контрасты черного и белого относятся не только к к отдельным штрихам Они также относятся к распределению светлых и темных пятен в общей композиции листа Живописный контраст черного и белого может быть потрясающе красивым Его иногда сравнивают с музыкальной композицией, с симфонией черного и белого когда нюансы оттенков туши соответствуют тем или иным нотам



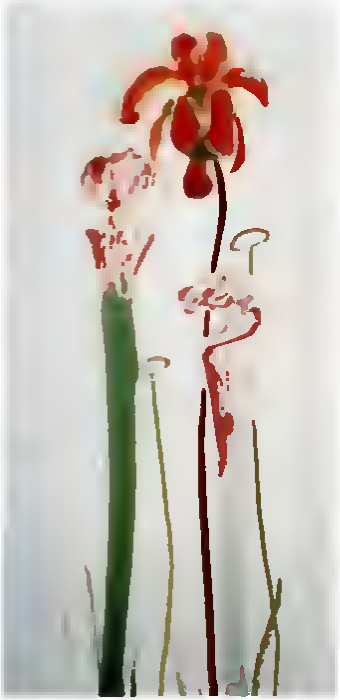
Построение композиции на основе контраста светлого и темного
Сьюзан Фрэйм Орхидея

Влажное и сухое, фактурное и гладкое

Термины «влажное» и «сухое» относятся к работе влажной и сухой кистью «Фактурное» и «гладкое» относятся к фактуре живописных элементов Так, камни можно писать влажной или сухой кистью, чтобы передать гладкую или грубую поверхность Можно работать, сочетая влажные и сухие штрихи чтобы получилась единая поверхность с гладкими или фактурными участками

Работа влажной и сухой кистью
Чжуо Хэ Юнь Закат

Широкое и тонкое, крупное и мелкое



Широкое и тонкое, крупное и мелкое – это относится к размеру штрихов, а также к размеру различных частей изображенного предмета и частей работы. Штрихи должны быть разнообразными, как отдельные цветы, деревья и камни. Сгруппированные вместе цветы, деревья и камни также должны отличаться по размеру. Масштабные отличия не только придают картине выразительность, но и создают композиционный центр работы.

Композиция, построенная на контрасте размеров
Мэри Роднинг. Водные растения

Главное и второстепенное

«Главное» и «второстепенное» относятся к массе и тяжести либо легкости элементов композиции. Темные, тесно сгруппированные между собой штрихи обычно оттеняют главное, в то время как легкие оттенки и отдельные штрихи соответствуют второстепенному. Деревья, цветы и камни относятся к главным элементам, а незаписанные участки листа, тумен и обливка – к второстепенным. Второстепенные элементы нередко выступают в качестве фона для главных форм. В картине с хорошо продуманной композицией главные и второстепенные элементы оттеняют, подчеркивают и обогащают друг друга.

Главное и второстепенное
Сунг-Сук Сэттон. Дыхание зимы

Расположение элементов в композиции

Еще один важный композиционный момент – это группировка элементов и их равновесие. Где именно на чистой поверхности листа будут расположены ваши штрихи? Конечно, в определенной степени это зависит от сюжета картины. Тем не менее существует и ряд общих правил, которым необходимо следовать.

Асимметрия

Избегайте размещения главного элемента композиции точно в центре листа, лучше сдвинуть его немного в сторону. Распределение пятен в композиции также должно быть асимметричным. То есть одна из половинок вашего листа не должна быть «зеркальным отражением» другой половинки.

Пример асимметричной композиции. Сунг-Суук Сэттон. Отражение

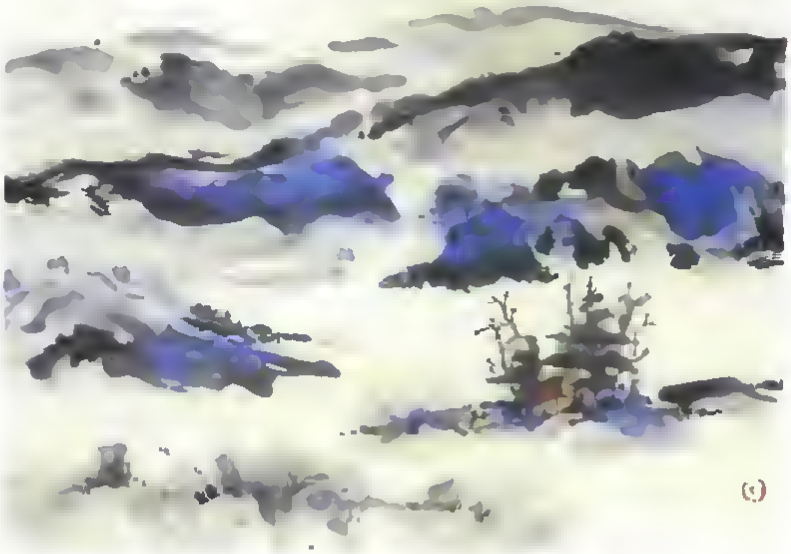
Размещение элементов

Избегайте разделения листа на половинки (в любом направлении) линиями или штрихами. Это случается очень часто, так что будьте внимательны. Вы можете написать великолепную сетку, а потом выяснится, что она прошла точно по центральной оси листа либо по диагонали точно через центр.

Пример неудачной композиции, которая делит лист пополам: это весьма распространенная ошибка.

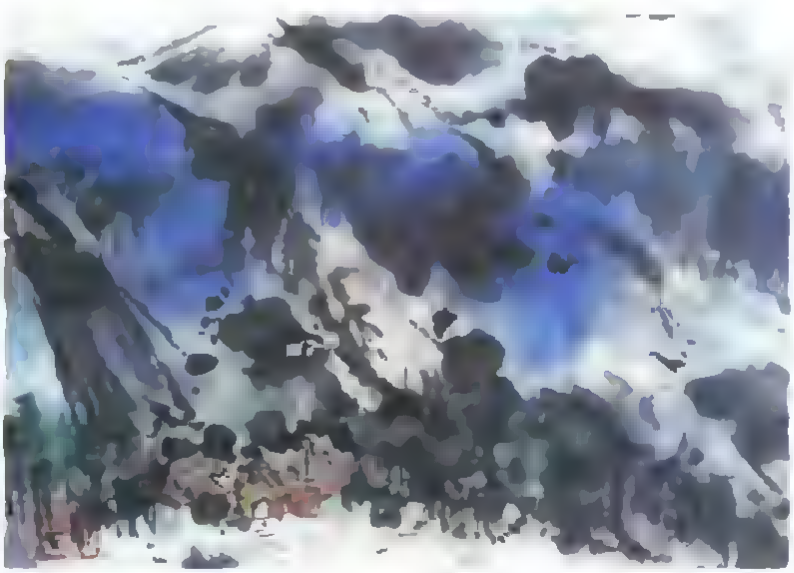
Пространственная глубина

Пространственная глубина в пейзажной композиции передается расположением элементов на поверхности листа. Сначала пишут самые близкие горы, затем за ними пишут другие, и они располагаются выше на листе. В композиции с изображением цветов пространственная глубина передается тем ными пятнами. Те элементы, которые расположены ближе к зрителю, изображаются более темными тонами, а далекие – более светлыми оттенками.



Элементы композиции располагаются друг над другом, чтобы создавалось ощущение пространственной глубины.
Сьюзан Фрэйм. Озеро Мэнтрэп

Цветовой баланс



Пример хорошего цветового баланса.
Сьюзан Фрэйм. Деревня в горах, Гватемала

Суть цветового баланса заключается в следующем. Если вы работаете красками, тогда следует продумать распределение и соотношение цветовых пятен. Цвета не должны конфликтовать друг с другом, но мирно сосуществовать в общей композиции. Если несколько цветов одновременно привлекают внимание зрителя, значит, цветовой баланс отсутствует. Есть цвета главные и второстепенные. Если в одной работе слишком много разных цветов, это напоминает ситуацию, когда одно блюдо готовит слишком много поваров. Некоторые цвета должны быть «на вторых ролях», поэтому следует их приглушить либо вообще отказаться от этих цветов. Для начинающего художника безопаснее всего работать тремя цветами и их светлыми оттенками. Когда вы освоитесь с цветовой композицией, сможете работать с большим количеством цветов, решая более сложные задачи.

Движение и равновесие

Пространство создает ощущение движения, помогает глазу последовательно воспринимать композицию картины. Убывание или нарастание белого пространства внутри и вокруг штрихов последовательно привлекает внимание то к одной части композиции то к другой, переключая восприятие. «Переключения восприятия» означает, что глаз зрителя легко движется по поверхности картины. Направление линий и использование близких цветов в разных местах композиции также способствует плавному переключению восприятия.

Точки играют особую роль в композиции. Они могут использоваться в эстетических целях, привлекая внимание к определенным местам, или, наоборот, чтобы отвлекать внимание от некоторых участков картины. Группы точек ведут взгляд зрителя по поверхности картины. Если переходы внутри композиции хороши, ваше картине будет восприниматься как единое целое. В противном случае создастся впечатление, будто две или три картины с одним сюжетом, абсолютно не связанные между собой, поместили на одном листе.

Создание ощущения движения с помощью организации пространства
Сьюзан Фрэйм. Наблюдение

Ключевые моменты

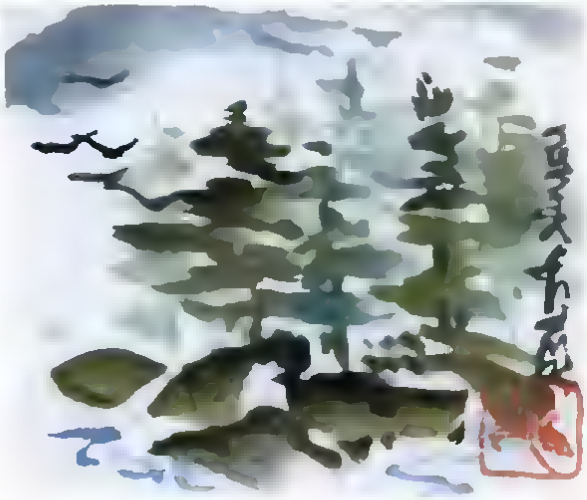
Планируя композицию картины, необходимо продумать соотношение следующих элементов:
незаполненные место;
композиционные центры,
разнообразие форм, углов и ракурсов,
контрасты,
расположение элементов,
цветовой баланс,
движение и переключение восприятия.

Как оформить работу

Как оформить работу

Картина написана. Теперь ее следует подписать и поставить авторскую печать. Если вы хотите подписать картину как азиатский каллиграф, следует обратиться к знающим людям за помощью, чтобы они подобрали иероглифы, подходящие к вашему имени и фамилии. Необходимо потренироваться, чтобы красиво писать иероглифы. Будет неприятно, если неумелая подпись испортит красивую картину, поэтому подумайте, не лучше ли поставить подпись на родном языке. Можете расположить подпись вертикально или горизонтально, как обычно. Конечно, даже если вы подписываетесь на родном языке, следует хорошо овладеть каллиграфическими навыками, но, по крайней мере, это легче, чем писать иероглифическую подпись.

Печати, красная тушь для печатей, отпечатки на бумаге



Сьюзан Фрэйм. Тропинка среди скал. Аляска. Вертикальное расположение подписи художника

Изготовление печатей относится к отдельному виду искусства. Для печатей используются резные материалы: дерево, нефрит, мыльный камень. Иногда верхняя часть печати представляет собой миниатюрную скульптуру животного. Печати бывают разными по форме и размеру. Они могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми, овальными, даже неровной формы. Встречаются печати диаметром от нескольких миллиметров до семи или восьми сантиметров. Некоторые художники режут их сами. Если вам хочется приготовить печать собственноручно, можно купить заготовки из мыльного камня, или сделать печать из обычного ластика, либо вылепить из глины и обжечь. Мне приходилось резать печати даже из пробок от винных бутылок в ту пору, когда я работала с учениками. Рисунок на пробке должен быть абстрактным, потому что такая печать очень быстро разрушается, зато с пробкой интересно экспериментировать.

Вы, вероятно, захотите поставить на картину и свою авторскую печать. Обычно у художников много печатей. Выбор печати зависит от самой картины, от художественного замысла, даже от настроения автора. Рисунки на печатях могут включать имя и фамилию художника, псевдоним, поэтические строки, узнаваемые природные мотивы, а также абстрактные орнаменты.

Резные печати, снятые крупным планом, в том числе печать, вырезанная на пробке от бутылки вина

Печать с изображением лилии по-английски имя «Сьюзан» означает «лилия»

Лабиринт жизни Сьюзан

Эта печать из пробки с абстрактным изображением дерева была вырезана в пейзажной мастерской

Сьюзан Фрэйм

Красную тушь для печатей делают из растительных волокон, киновари и масла Красная тушь хорошего качества выделяется на бумаге даже в том случае если печать поставили поверх темной туши Оттенки туши для печатей варьируются от «красной розы» до красно-оранжевого цвета

Согласно традиции, ваша подпись и печать являются частью картины, так что их расположение играет важную роль в общей композиции В определенном смысле, подпись и печать придают картине уравновешенность Когда вы ищете место для подписи и печати, обратите внимание на незаполненные участки листа Определитесь, какие из этих мест необходимы, чтобы картина «дышала» Не стоит ставить подпись и печать на этих участках листа Вам будет легче определиться если поставите подпись и печать на отдельной полоске бумаги, а потом будете прикладывать эту полоску к разным частям картины

Для восточных художников каллиграфическая надпись – это больше чем просто подпись автора картины. Обычно художник пишет несколько поэтических строк, которые намекают, что именно вдохновило мастера на создание данной картины, а также дату написания произведения Некоторые современные художники не используют традиционную каллиграфию в своих работах, а иногда даже не пользуются традиционными печатями Можете свободно проявлять свою индивидуальность в том как вы закончите работу над картиной, хотя поставленная в углу печать или ваше имя придадут ей определенный колорит

Монтаж картины на листе основы и разглаживание бумаги

Картина закончена и подписана. Теперь осталось подготовить ее к оформлению в раму. Однако вы можете заметить, что бумага сморщилась в тех местах, где высыхала вода. Чтобы избавиться от этих морщинок, надо разгладить бумагу. Разглаживание добавит глубины вашей картине, подчеркнет изысканность оттенков туши и яркость красок. Разглаживание бумаги иногда называют монтажом работы на листе основы. Не стоит рисковать вашим шедевром во время первого опыта с монтажом. Вы должны быть готовы к тому, что во время первого эксперимента все пойдет не так, как надо, так что не отчаивайтесь. Сначала этот процесс превращается в источник стресса, но потом все наладится. Хорошо, если поначалу кто-то будет вам помогать.

Подготовка

Широкая кисть с белыми волосками (например, овечьими).

Широкая жесткая кисть (я использую французскую малярную кисть).

Жесткая кисть из пальмовых волокон (по желанию).

Иголка или крупная булавка.

Сухой клей для обоев либо смесь пшеничной муки, воды и нескольких капель нашатырного спирта в качестве средства против плесени и вредных насекомых. Вместо пшеничной муки можно использовать и рисовый крахмал.

Какой-нибудь сосуд для этой клейкой массы, например плоская форма для выпечки либо пластиковый контейнер (лучше прямоугольный).

Миксер.

Фанерная доска, полая дверь, дверца от кухонного шкафчика. Оно обязательно должно быть по крайней мере на 15 сантиметров шире, чем картина.

Чистый гладкий стол, любая гладкая поверхность из полированного дерева, пластика или стекла, с хорошим освещением.

Бутылка с водой и насадкой для опрыскивания.

Бумага для основы. Она должна быть прочной и гибкой (например, из хлопковых или шелковичных волокон, бумага сортов «масса» или плотного сорта «хосон»).

Бумажное полотенце или губка.

Нож с прямым и острым лезвием.

Подготовьте клейкую пасту. По мере приобретения опыта вы научитесь подбирать правильное соотношение компонентов. Клеящее вещество должно быть средней степени густоты. Налейте в миксер воды. (Можно обойтись без миксера, но с миксером это сделать гораздо проще.) Если вы собираетесь монтировать на основе только одну картину, вам понадобятся примерно две чашки холодной воды, по крайней мере, этого хватит, чтобы покрыть лопасти миксера. Понемногу добавляйте сухой клей или соус из пшеничной муки, перемешивая по мере добавления. Пусть миксер работает с небольшой скоростью, чтобы в клейкую пасту не попало очень много воздуха. Чем меньше пузырьков, тем лучше. Вам нужно добиться средней консистенции. Клейкая паста должна быть скользкой и медленно капать с ложки или кисти. Налейте клейкую пасту в плоский сосуд и оставьте на некоторое время, пока вы занимаетесь подготовкой бумаги. Если паста получилась слишком пенистой, пусть она постоит, чтобы осесть.

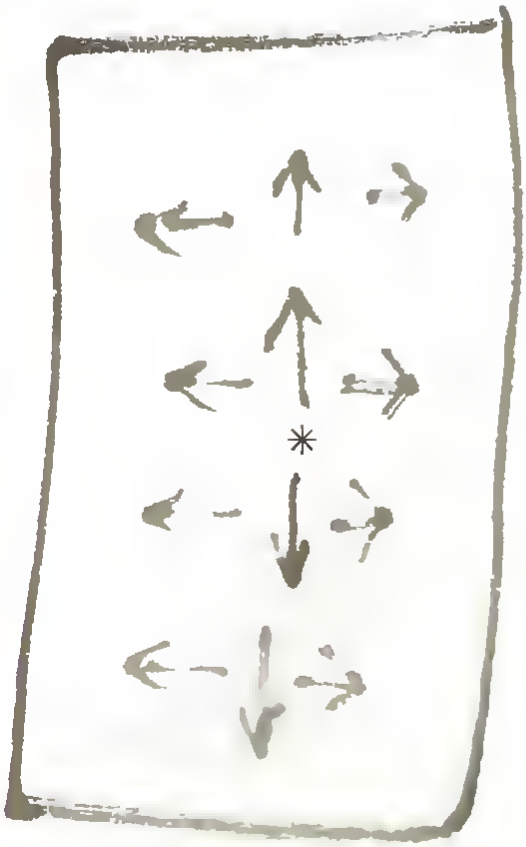
Работая острым ножом, подготовьте лист бумаги нужного размера, которую будете использовать в качестве основы. Правильным размером считается такой, когда лист основы выступает на пять сантиметров с каждого края картины. Не выбрасывайте полоски, которые вы отрезали от листа основы, а разрежьте их на кусочки по 5–8 сантиметров. Они вам пригодятся позже, чтобы укрепить углы картины. Отложите в сторону и лист основы, и кусочки бумаги для укрепления углов.

* *Начинайте с этого места*

Положите картину лицевой стороной вниз и нежно разгладьте руками. Немного обрызгайте водой, а затем осторожно выпрямляйте. Вода впитается в бумагу и сделает ее мягче, более поддающейся воздействию. Не пытайтесь удалить все морщинки, просто разгладьте бумагу. С этого момента следует прикасаться к картине с большой осторожностью. Бумага будет растягиваться очень легко, в том числе и в тех направлениях, в которых вы и не собирались ее разглаживать. Будьте предельно осторожны, когда тянете бумагу: она очень хрупкая и легко рвется.

Опустите в клейкую пасту широкую кисть из белых волосков и немного отожмите кисть о край контейнера, чтобы пасте не капала с кисти. Однако нужно следить за тем, чтобы кисть не осталась совсем сухой. Хорошо перемешанная паста легко распределяется по бумаге. Если паста слишком жидкая, нужно добавить в вашу клейкую смесь еще сухой смеси.

Наносите пасту на оборотную сторону картины, начиная с середины листа. Ведите кисть легким движением. Сначала наносите один мазок в центре листа. Делая один мазок за другим, проводите кистью от центра к боковой стороне, затем еще и еще. Прикосновение кисти к бумаге должно быть легким и невесомым, как порхание бабочки.



Если вы работаете правильными мазками, вы как бы выталкиваете воздух вперед с помощью кисти, и поэтому бумага разглаживается. Продвигайтесь вперед плавно и медленно, потому что при слишком быстрых движениях вы придавите воздушные пузыри под бумагой, и они превратятся в мелкие морщины, которые потом очень трудно убрать. Кладите мазок за мазком, пока кисть не дойдет до конца листа. Обязательно выводите кисть за пределы бумаги, чтобы полностью вытолкнуть воздух из-под листа.

Вы нанесли пасту на половину левой (или правой) части листа. Теперь вернитесь в центральную точку (туда, где делали первый мазок) и наносите пасту *на другую половину той же части листа теми же легкими движениями*. Вы закончили «ряд» мазков. Начните второй «ряд» в центре листа, рядом с самым первым мазком, и наносите пасту в направлении верхнего края листа. Сначала покройте пастой одну половину боковой стороны листа, потом другую, как сделали раньше. Затем вернитесь к центру листа и начинайте класть мазки третьего «ряда». Работайте в направлении верхней границы листа. Если в процессе работы кое-где все же появились морщины, оставьте их на время, вы займетесь ими позже.

Выводите кисть с пастой за края листа

Продвигайтесь к краю листа по мере нанесения пасты

Теперь вернитесь к центральной точке и наносите пасту в направлении нижней границы листа, тем же способом. Работайте медленно и осмотрительно: если кисть движется слишком быстро, бумага может порваться или сморщиться, а краска потечет.

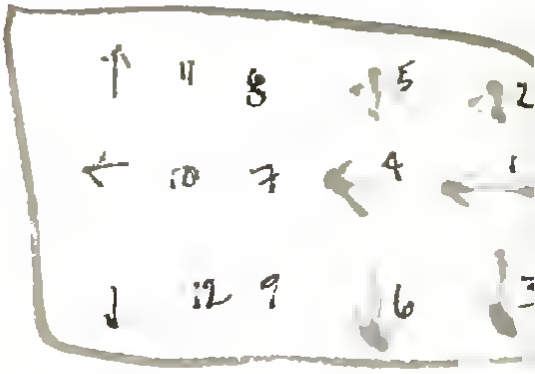
После нанесения пасты на всю поверхность листа, отложите кисть и посмотрите, на осталось ли на бумаге морщин или пузырей. Если их нет, считайте, что вам повезло. Если вы все же обнаружите морщину, следует ее расправить осторожным движением кисточки, легко подталкивая бумагу в направлениях от морщины. На кисточке должна быть паста. Не дотрагивайтесь кистью до самой морщинки, потому что это только ухудшит ситуацию. Иногда приходится работать вдоль всей длины морщинки, чтобы полностью удалить из-под нее воздух.

Когда все морщины разглажены, снова отложите кисть и тщательно осмотрите картину. Теперь нужно найти и удалить все волоски, которые могли прилипнуть к бумаге. Иногда волоски настолько маленькие, что их трудно разглядеть сразу, так что смотрите внимательно. Пока лист мокрый, волоски кажутся незаметными. Как только бумага высохнет, они будут очень заметны.

Опустите вниз часть листа основы, свернутого в рулон

Прижимайте бумагу кистью

Возьмите лист основы, сверните его в рулон и держите в левой руке, чтобы можно было начать с правой части картины. Лист основы должен на пять сантиметров выходить за пределы картины. Удерживая рулон листа основы левой рукой, возьмите правой рукой сухую широкую кисть (например, французскую малярную) и короткими легкими движениями кисти начните прижимать лист основы к картине. Работайте по направлению к центру листа. Последующие движения кистью делают в тех же направлениях, что и при нанесении пасты: к центру и к боковым сторонам листа. Повторяйте эти движения по мере того, как разворачиваете рулон листа основы. Легкие движения кисти помогают соединению листа основы с картиной. Не прикладывайте основу к картине до того, как они соединятся движением кисти. Если вы опустите основу раньше времени, между картиной и листом основы образуется воздушный пузырь. Следите за тем, чтобы кисть прошла по всей поверхности листа основы, по каждой его точке. Иначе в тех местах, которые не были затронуты кистью, образуются воздушные пузыри. Но не стоит впадать в другую крайность и проводить кистью по одному и тому же месту несколько раз: это повредит картине, ведь ее бумага очень хрупкая.



Убедитесь, что лист основы хорошо приклеен к краям картины. Я провожу кистью буквально по каждому сантиметру края, чтобы убедиться что внутри не осталось никаких воздушных пустот, и что два листа хорошо склеились между собой. С каждой стороны картины лист основы должен выступать на пять сантиметров. Следует нанести пасту вдоль всех сторон листа основы, однако следите за тем, чтобы паста не соприкасалась с картиной. Убедитесь, что вы не оставили каких-нибудь участков листа основы без пасты.

Бумага для укрепления углов и кисть

Крупным планом поднимаем угол картины, приложив к нему кисть и кусок бумаги для укрепления углов

Теперь вы готовы к тому, чтобы поднять картину и наклеить ее на лист фанеры. Картина будет висеть вертикально, а не горизонтально, поэтому имеет значение, как вы поднимаете картину со стола. Встаньте с той стороны, где у картины более узкая сторона. Приподнимите снизу ладонью угол листа основы и угол картины. Может быть, вам сначала придется поддеть край листа иголкой. Удерживая угол одной рукой на весу, другой возьмите кусок бумаги для укрепления углов (кусочки, которые остались после того, как вы в самом начале работы отрезали полоски от листа основы), а также жесткую кисть из пальмовых волокон. С помощью кисти приподнимите другой угол картины (на той же стороне листа). При этом кусочек бумаги для укрепления углов должен располагаться между кистью и картиной: кисть – с лицевой стороны картины, а ваши пальцы – с оборотной стороны. Теперь вы держите оба угла двумя руками. Подходите к столу, и при этом поднимайте картину. Продолжайте идти к столу и поднимать картину до тех пор, пока она полностью не отойдет от поверхности стола. Весь процесс должен быть непрерывным, начиная с того момента, как вы стали поднимать первый угол, и до того момента, как закончили поднимать картину с поверхности стола. Чем медленнее вы движетесь, чем дольше мокрая бумага зависает в том или ином положении, тем больше она будет растягиваться, обычно с ущербом для картины.

Когда вы закончите поднимать картину со стола, она повиснет у вас в руках. Лицевая сторона картины при этом будет обращена к вам. Осторожно подойдите к фанерному листу (установленному заранее в вертикальном положении). Сначала двумя руками приложите к фанере верхний край листа основы. В одной руке вы все еще держите кисть. Двигая ею снизу вверх, закрепите этот угол картины. На отпускайте другой угол, пока вы делаете движения кистью по верхнему краю листа основы. Начинайте движения кисти на расстоянии около 2,5 сантиметра от края листа и ведите кисть до тех пор, пока она не пересечет край листа.

Когда верхний край листа наклеен, его можно отпустить. Теперь двигайтесь по боковой стороне листа вниз, затем по другой боковой стороне листа и, наконец, по нижнему краю. Кисть должна двигаться только по выступающим краям листа основы, не затрагивая самой картины. Убедитесь, что все края основы приклеились, иначе картина может согнуться. Старайтесь не очень нажимать кистью, чтобы бумага особенно не тянулась. Между фанерой и основой должна оставаться тонкая прослойка воздуха, чтобы картина не порвалась, пока будет сохнуть. Если картина приклеилась к доске слишком плотно, приподнимите угол, просуньте под него соломинку и подуйте в нее, чтобы под бумагой образовался воздушный карман. Потом снова проведите кистью по углу листа, на этот раз мягче

Правильно ли вы наклеили картину? Ее лицевая сторона будет обращена к вам, а края листа основы должны быть довольно плотно приклеены к фанере. Теперь картина должна высохнуть. По мере высыхания картина будет утягиваться, как барабан, так что все морщинки разгладятся. Сколько времени будет сохнуть картина? Это зависит от нескольких факторов: насколько она велика, на какой бумаге вы писали картину, в каких климатических условиях вы живете, какова влажность воздуха. Если вы живете в сухом климате, включите увлажнитель воздуха, чтобы картина не высохла слишком быстро – это важно. Если вы живете во влажном климате, включите кондиционер, чтобы процесс высыхания не затягивался. Для этой же цели можно включить и обогреватель или вентилятор, если температура в комнате это позволяет.

Двадцать четыре часа – оптимальное время, чтобы картина высохла. Большие картины могут сохнуть неделю и даже больше. Не снимайте ее с фанеры до тех пор, пока она полностью не просохнет, иначе картина согнется. Чтобы узнать, подсохла ли картина, достаточно слегка до нее дотронуться. Если она кажется холодной или влажной, значит, она не высохла. Когда картина окончательно просохнет, с помощью лезвия или ножа снимите ее с фанеры.

Оформите суми-э так же, как оформили бы акварель в паспарту, которое закроет края листа, а затем вставьте в рамку под стекло. Остерегайтесь оформительских мастерских, которые обещают разгладить картину или правильно закрепить ее на листе основы. Мало кто знает, как это делается правильно. Они часто применяют метод сухого закрепления на листе основы, а это не только умаляет ценность картины, но и приводит к образованию морщин, которые уже нельзя разгладить. Поэтому имеет смысл самостоятельно освоить процесс разглаживания бумаги.

Галерея

Работы студентов

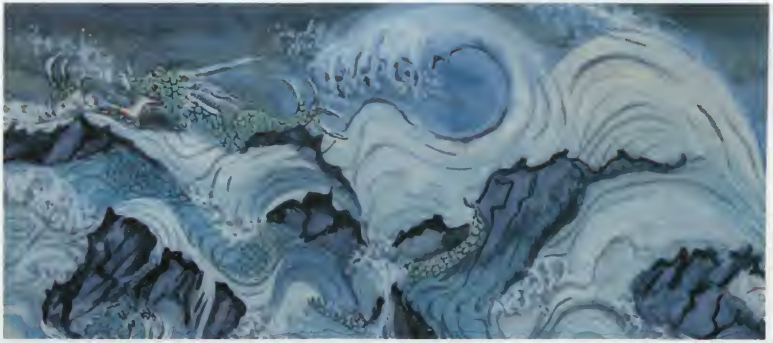
Мы все учимся у жизни. Обучение живописи – это процесс длиной в целую жизнь, это путь, полный риска и поражений, ведущий то вверх, то вниз, наполненный радостью и новыми открытиями. Творчество поможет вам лучше понять самих себя и окружающий мир. Представленные здесь работы студентов демонстрируют их упорство в процессе обучения, а также радость, которую эти люди получают от живописи.

Педро Л. Вера. Зимняя луна

Жилль Сайзер. Пингвины

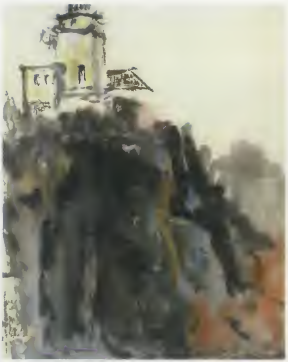
Элин Ольссон. Древесная лягушка

Джим Макгайр. Легкий ветер



Эдит Холлидей. Дракон – это дух воды

Марджери Роуз. Пейзаж



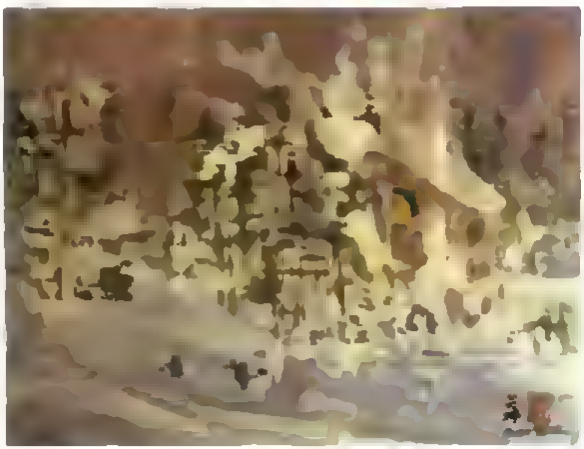
Бесс Хам. Маяк

Современные источники вдохновения

Суми-э – это традиционное искусство, но оно также предполагает что мы должны оттолкнуться от корней и расширить возможности художественного выражения Путь художника – это постоянный вызов самому себе подогреваемый желанием освоить еще не изведанные области Мир суми-э поощряет внутренний рост и индивидуальное выражение Начните с уверенного и выразительного владения кистью и оттенками туши и, основываясь на этом двигайтесь вперед в поисках своего стиля и своего пути Расширяйте границы своего творчества, пробуйте новые сюжеты, цветовую палитру и технические приемы Не бойтесь нарушать правила в процессе эксперимента Приведенные здесь работы современны, потому что они демонстрируют яркий индивидуальный стиль владение новаторскими техническими приемами и умение посмотреть на мир свежим взглядом

Сьюзан Фрэйм Свадебный букет

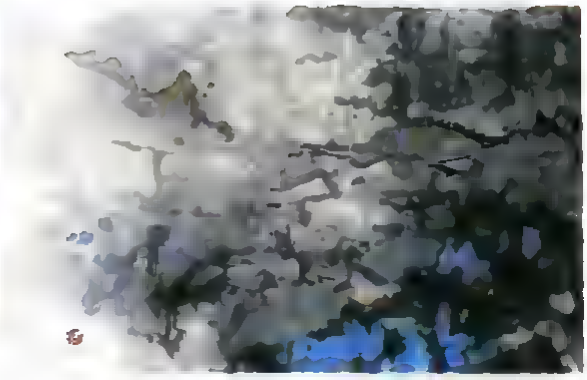
Мэри Роднинг Березы вдоль тропы



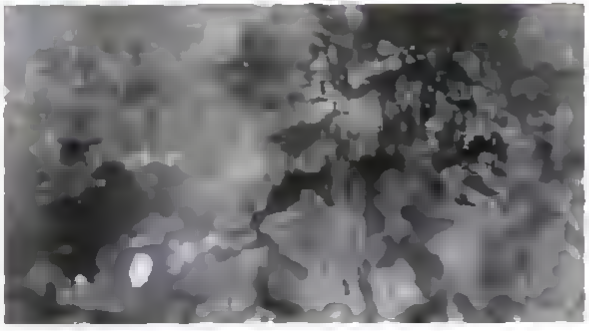
Сьюзан Фрэйм Зимняя оттепель

Сьюзан Фрэйм Полная луна

Сьюзан Фрэйм Осина, ранняя весна



Сьюзан Фрэйм Озеро Верхнее



Сьюзан Фрэйм Бухта Брауна

Сунг-Суук Сэттон Ветреный день

Кэй Стрэтмэн Цветы и ветка сливы в синей вазе

Последнее движение кисти —
Через тени, залитые лунным светом,
Под звон музыки ветра.

Чарлз Бернард Роднинг

Живопись суми-э

Суми-э означает «картина, написанная тушью». В наши дни на Западе принято называть суми-э любое изображение, написанное тушью с использованием технических приемов работы кистью, традиционно принятых в Азии. Искусство суми-э возникло в Китае около 6000 лет назад Именно каллиграфия дала развитие живописи.

Суми-э – это искусство импровизации. Суми-э является художественной формой, которой свойственна высочайшая степень свободы. В этой книге даны описания базовых технических приемов суми-э, а также ряд живописных проектов с поэтапным описанием исполнения.

ISBN 5-9561-0101-6

785956 101018